EXPOSICIÓN

Del 2 al 25 de septiembre de 2016

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE LAS FRANCESAS

C/ Santiago, s/n

VALLADOLID

EXPOSICIÓN: **Forms of Devotion**

Arte y espiritualidad en la India de hoy

INAUGURACIÓN: Día 2 de septiembre a las 12,00 h.

LUGAR: Sala Municipal de Exposiciones de las Francesas

C/ Santiago, s/n

VALLADOLID

FECHAS: Del 2 al 25 de septiembre de 2016

HORARIO: De martes a domingo y festivos, de 12,00 a 14,00 horas

y de 18,30 a 21,30 horas.

Lunes, cerrado

INFORMACIÓN: Museos y Exposiciones

Fundación Municipal de Cultura

Ayuntamiento de Valladolid

Tfno.- 983-426246

Fax.- 983-426254

www.fmcva.org

Correo electrónico:

[exposiciones@fmcva.org](mailto:jgposada@fmcva.org)

EXPOSICIÓN

Organiza:

Fundación Municipal de Cultura. Ayuntamiento de Valladolid

Casa de la India

Con el apoyo de:

ICCR

Embajada de la India

Con la colaboración de:

Museo de Arte Sacro (MOSA) de Bélgica

Teamworks

Qatar

Comisariado por

Sushma K Bahl y Archana B Sapra

Esta exposición multidimensional cuenta aproximadamente con 100 obras en distintos formatos creadas por numerosos artistas de la India, que reflejan la pluralidad cultural del país. Estas obras de arte, originales y de recién creación, se encuentran distribuidas en tres secciones y rinden homenaje a la creatividad y energía del arte devocional y espiritual indio. La extensa colección abarca obras de continuidad, más comprometidas con el arraigo, y otras más innovadoras y de cambio. La exposición presenta una inspiración clásica, tribal, popular, digital, conceptual, moderna y otras formas de arte contemporáneo en el actual contexto multicultural.

La colección de arte trasciende a diferentes perspectivas y prácticas creativas socioculturales y filosóficas. Además de la exhibición, también forman parte integral del proyecto un catálogo, un libro ilustrado de dos volúmenes, una película, conferencias y eventos promocionales.

La exposición “*Forms of Devotion*” es un proyecto de arte multidimensional conceptualizado en torno a la noción de lo espiritual y devocional en la India. Incluye más de 100 obras originales de diferentes artistas contemporáneos indios seleccionadas entre más de 1.600 obras de la colección MOSA (Museum of Sacred Arts) de Bélgica. En “*Forms of Devotion*” coexisten de una manera dinámica una gran variedad de estilos y tradiciones artísticas que dialogan entre sí desde una mirada actual, reflejando la diversidad de regiones y realidades en la India de hoy y bebiendo de un mismo sustrato común en la exploración de la espiritualidad y lo divino.

Comisariada por Sushma K Bahl, antigua directora del departamento de Arte y Cultura del British Council de la India, esta exposición representa, a través de pinturas, esculturas y fotografías, las principales tradiciones espirituales que confluyen en la India.

****

Contemporaneidades

Múltiples y Arte Sacro Indio

Por **Sushma K. Bahl**

(Con la participación de Archana B. Sapra)

Durante milenios, las tradiciones y el ámbito creativo contemporáneo de Oriente y Occidente, de forma colateral y dialéctica, lo antiguo y lo moderno, o lo simplista y de alta tecnología, comparten huellas de civilizaciones, aunque desafiando un impulso singular, tal y como se reflejan en las diversas formas artísticas y culturales. Individuos y sociedades de todo el mundo, incluyendo no creyentes y ateos, se asombran ante los misterios de los planetas, los fenómenos naturales y la evolución repentina de los acontecimientos. Transcendiendo fronteras estilísticas, geográficas, cronológicas o ideológicas, el arte va más allá del pasado y el presente, las ciencias y las humanidades o las manifestaciones folclóricas o clásicas, tradicionales o contemporáneas. Desde la fe abrahámica hasta la iconografía africana, desde los artefactos europeos hasta las esculturas orientales, muchas sociedades comparten la veneración por el poder divino y el espiritualidad, en forma o en sustancia, tal y como se demuestra en la composición icónica de *La Última Cena* de Leonardo da Vinci, que artistas de Occidente y Oriente, del Norte y del Sur, recrean y reinterpretan continuamente*.*

Arte y Estética

Forms of Devotion: Arte y Espiritualidad en la India de Hoy, unproyecto de arte contemporáneo multimedia y multidimensional*,* es una confluencia colectiva que sigue el vínculo vivo entre arte y espiritualidad en el subcontinente indio. La mezcla de culturas sacras, enriquecidas por una sociedad plural con voces, identidades, ideologías, filosofías, culturas, religiones y confesiones propias, reflejan las muchas "Indias" en una sola. El ecléctico conjunto meditativo, místico y de asimilación, basado en principios científicos y filosóficos sólidos, y desarrollado a un alto nivel de sofisticación, continúa impregnando el gran medio sociocultural y sincrético del país. Indisolublemente entrelazados con la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, los artistas indios usan sus manos y sus corazones para infundir sus trabajos con el *prana* (vida) y el *rasa* (sabor estético), comouna experiencia meditativa. La obra resultante es un ejemplo de unidad entre cuerpo, mente y alma, pensamiento y acción, contención e intensidad, así como de ideas e historias. La India es posiblemente uno de los pocos países del mundo donde obras exquisitas parecidas a las antiguas obras maestras que se exponen en museos de prestigio se recrean incluso hoy en día, ¡y con toda probabilidad por descendientes distantes de los artesanos principales que crearon las obras maestras de los museos hace siglos!

En torno a este concepto de continuidad y dentro de un contexto plural y contemporáneo, el proyecto incluye diferentes géneros artísticos y estéticos. La exposición *Forms of Devotion* incluye un amplio espectro de prácticas de arte contemporáneo. Presenta obras posteriores a la independencia de la India (1947) y de artistas en su mayoría vivos, de diferentes partes del subcontinente indio, y algunos internacionales. Algunos de ellos son maestros de renombre, otros son artistas jóvenes y emergentes. No se exponen obras antiguas. La exposición representa iconos, ideas e historias dentro de historias. Arte que refleja mitos, folclore, cultura popular y espiritualidad sufí de diversas creencias o filosofías y dentro del contexto global actual. La colección incluye arte bidimensional, tridimensional y multidimensional, además de vídeos digitales y trabajos colectivos dedicados a proyectos y al arte conceptual; performance,arte interactivo o colaborativo, en una variedad de formatos, medios, y manifestaciones o géneros, tamaños y religiones. Arte urbano de vanguardia, digital y pop/kitsch; obras con profundidad conceptual, y otras de tendencias consumistas, comparten el espacio con formas tribales y folclóricas igualmente evocadoras de las tradiciones artísticas vivas del interior rural de la India. La amplia gama de estilos profundiza en las raíces, ya que viaja a través de plataformas diferentes para explorar el tema en un contexto plural. Hay un continuo de tendencias tradicionales, modernas y [post-modernas](http://www.artsome.co/Post_Modern_Art) que se desarrolla en paralelo. La variedad de artistas, grupos y subgrupos contemporáneos incluye obras de artistas de las Escuelas de Kalamkari, Warli, Mysore, Rajastán y [Bengala](http://artsome.co/Bengal_School_of_Art), así como de los grupos de Shantiniketan, [The Progressives](http://artsome.co/Bombay_Progressive_Artists'_Group), Shilpi Chakra, Baroda y Bombay. Las obras de cada artista reflejan sus propias experiencias de vida y sus experiencias y tendencias sociales, culturales y políticas, así como las distintas tendencias estéticas.

Como escribió John Berger, existen diversas "formas de ver el mundo". Diferentes personas de diferentes épocas toman la magia de una expresión creativa singular, y el mito que expresa, de forma diferente, y no "como si fuera la única forma". Este conjunto ecléctico se expone en tres amplios grupos temáticos que abarcan clasificaciones varias así como diversas afiliaciones políticas o socioeconómicas de los creadores, y refleja simplemente la percepción del equipo de comisarios. Deja la puerta abierta a la imaginación del espectador para que explore y lleve las obras de arte a otros terrenos o dominios estéticos según su propia preferencia o percepción. Y la noción de los tres segmentos en los que se presenta la colección se debe al significado del número 3, que sugiere energía, optimismo y creatividad. Para expresar un significado matemático, el tres se escribe con 3 líneas en algunas partes del mundo, incluso en la actualidad.

El numeral tres tiene connotaciones que atraviesan fronteras culturales y geográficas como la tríada del cuerpo, la mente y el alma; el pasado, el presente y el futuro, o el arte, la ciencia y la religión. Todas las historias tienen tres partes: un principio, un nudo y un final. Varios pensadores describieron tres mundos diferentes: el cielo, la tierra y el inframundo, y en tres niveles diferentes, todos los seres vivos están sometidos a un ciclo de nacimiento, vida y muerte. El concepto del tercer ojo u ojo interior para la percepción más allá de la vista normal, llamada glándula pineal por el filósofo occidental Réné Descartes, no sólo es fundamental para el hinduismo sino también para el budismo (que habla de tres gemas), así como el taoísmo y el Islam. En el Cristianismo existe una referencia a la Santa Trinidad. La mitología hindú está repleta de tríadas y trinidades, incluyendo el *Trimurti* (tres formas) que realizan las tres funciones cósmicas (creación, preservación y destrucción), personificadas en la iconografía como la Trinidad de Brahma, Visnú y Mahesh o Siva con sus diosas consortes Saraswati, Lakshmi y Kali. El símbolo de *AUM* (Om) tiene tres sonidos ocultos en forma de 3 letras. Tres líneas forman un triángulo. Tres círculos o triángulos entrelazados representan los símbolos tántricos del yin y el yang, o *prakriti-purusha* (masculino-femenino). De ahí la decisión de exponer *Formas de Devoción* en 3 ampliosgrupos interdisciplinares: Conjunto Ecléctico, Mito y Magia y Sacro y Secular. Cada grupo de obras está diseñado y expuesto en secciones temáticamente interconectadas, para formar una colección cohesionada e íntegra, que refleja la variedad y la amplitud del repertorio del arte devocional.

Sushma K. Bahl, autora de *5000**Years of Indian Art*, publicado en inglés y chino, y de muchos otros libros, y ex-directora de arte y cultura del British Council en la India, es una consultora de arte independiente, escritora y conservadora de proyectos culturales en Nueva Delhi. Trabajó como directora en los “Festivales de la India” en el Reino Unido en 1982 y en Corea del Sur en 2005. Asimismo fue directora invitada para la XI Trienal de India de 2005, consultora de proyectos del XII Festival del Teatro Nacional, miembro del jurado de la 14ª Bienal del Arte Asiático de Bangladesh (ambos en 2010), y conservadora de *Merging Metaphors*, exposición y residencia de artistas de India-ASEAN (2012)*,* y la Exposición de Arte *Yoga Chakra* (2015). Desde 2013, ha dirigido *Forms of Devotion*, un proyecto artístico internacional para el Museo de Arte Sagrado de Bélgica, que ya ha sido presentado en exhibiciones de Nueva Delhi, Bangkok y Shanghai. En la actualidad, Sushma trabaja en dos libros sobre arte y artistas. Miembro de la Orden del Imperio Británico por su contribución al trabajo cultural y colaborativo entre la India y el Reino Unido, y ganadora del Premio IHC de Arte de la India por haber dirigido la exposición de arte *Ways of Seeing*, ha encabezado varias exposiciones de arte y proyectos culturales tanto en la India como en el ámbito internacional. Es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte de París (AICA) y miembro asesor y fideicomisaria del comité de Abhyas Trust y de Kala Sakshi Trust, (ambas en Nueva Delhi); del Arts Acre Foundation (Calcuta), del Harjai Global Gurukul (Bombay), del Museo de Kerala (Cochín) y de la Bienal de Florencia (Italia).

****

APARTADOS DE LA EXPOSICIÓN

Conjunto ecléctico

Vacía tu mente y silencia su inquietud.

Solo entonces verás como todo se revela desde el vacío.

LaoTzu

Este conjunto abarca desde obras de arte que están en consonancia con el juego elemental y natural hasta discretas representaciones abstractas, además de símbolos tántricos que resuenan con mística. Abierto a múltiples interpretaciones, el conjunto ecléctico invoca paz, serenidad y un ambiente zen, así como fe y devoción hacia el minimalismo, donde la naturaleza se impone junto con la astronomía y la astrología a través del arte. Veneradas igual que iconos de la fertilidad y la fecundidad, estas creaciones, que contienen mensajes subliminales, parecen inducir a la concentración y facilitar la meditación.

Mito y magia

Él está dentro y fuera de todo lo que existe, tanto de

lo animado como de lo inanimado; cerca está, y

Lejos también; imperceptible debido a su sutileza.

Bhagavad Gita XIII: 12-18

Una idea o una imagen o una forma externa hacen referencia en lo esencial a la facultad de la imaginación. Ayuda a la transposición del mundo divino incorpóreo en imágenes materiales. A menudo basado en el concepto de un poder sobrenatural, parte real y parte imaginada, se presenta al ídolo como un héroe, más sabio y más grande que la vida, realizando *lilas* (actos divinos que están más allá de los simples mortales). Extraídas de culturas y cultos donde los artistas habitan, las nuevas y antiguas fábulas son recreadas en el arte. A través de la contemplación, dicho trabajo tiende a ser una experiencia inspiradora para el alma de los artistas, devotos y espectadores.

Sagrado y secular

…*el pozo es único, los poseedores de agua muchos.*

Sus tarros son de diferentes formas.

Pero el agua contenida en ellos es la misma.

Kabir

Neti neti (ni esto ni lo otro), esto y lo otro, forma y sin forma, el continuo holístico *sanatan* (eterno) de una interminable variedad de escalas, expresiones artísticas que presentan una incesante serie entremezclada y mundos interactivos dentro de otros mundos. El conjunto marca la diversidad cultural existente en el país, pleno de filosofías sobre el ascetismo y la abstinencia por un lado, y de la sexualidad y de los placeres de la vida por el otro. Destaca el respeto otorgado a las diosas, también habla en contra de los prejuicios de género y pide por el reciclaje, el almacenamiento y la conservación. Lo sagrado y lo secular se abordan desde diferentes ángulos y perspectivas en el artscape (el arte como aproximación al paisaje contemporáneo).

****

Conjunto Ecléctico

El espíritu divino y las ideas sagradas omnipresentes se expresan en el conjunto ecléctico, en forma de carteles minimalistas y paletas discretas. La imaginería *Nirgun* (sin forma) en composiciones pristinas y etéreas elucidan tranquilidad y unidad en el yo con el absoluto en una matriz de líneas, puntos, triángulos y círculos. Abierto a una variedad de interpretaciones, este trabajo lleva a la concentración y a la meditación. La selección incluye representaciones contenidas que sugieren una mezcla de ausencia y presencia en la abstracción, que invita a la paz, el equilibrio y un ambiente Zen. La abstracción de símbolos tangibles e intangibles o como objetos asociados a la espiritualidad se crean para la veneración en sectas y religiones que no creen en deificar a sus divinidades. El Corán en el mundo islámico, el Gurú Granth Sahib para los sijs y la Biblia para los cristianos, al igual que los Vedas para los hindúes, están dotados de una santidad que les lleva a un nivel mayor para la veneración. En una mezcla de fe y ficción, el conjunto ecléctico ayuda a visualizar y analizar ideas procedentes de las escrituras y epopeyas. Tal trabajo dota al espíritu divino de un atractivo supernatural y una santidad para ser venerado por creyentes del hinduismo, el budismo, el jainismo, el sufismo, el Islam, el sijismo, el judaísmo u otras religiones. A pesar de las diferencias en las prácticas entre los varios grupos religiosos, su esencia es la misma.

En la misma línea, aparece el éxtasis elemental de la naturaleza educativa en trabajos incluidos en esta colección. Una gran mayoría de indios adora la naturaleza exuberante por su belleza y su abundancia. La vida se sincroniza con el medio, ya que la siembra y la recolección depende de las nubes, la lluvia y el sol, al igual que los rituales relacionados con el cambio de las estaciones. El vínculo se refleja en la veneración del "Árbol de la Vida" que da fruto y sombra, además de aire limpio y hierbas curativas. Pájaros, animales, árboles, ríos, montañas y estrellas son elementos recurrentes en expresiones artísticas sacras como sensuales bellezas celestiales dotadas de atributos románticos como iconos de fertilidad y fecundidad. Los *Panchabhuta* (los cinco elementos: tierra, agua, fuego, cielo y aire), regalos del cielo, que impregnan la tierra y sustentan la vida, aparecen en el arte, donde la religión y la veneración a la naturaleza se relaciona con la ciencia, la astronomía y la mitología. Las montañas llenas de minerales preciosos se veneran en las cosmologías hindú, jainita, budista e islámica.Las formas multicolores de flora, fauna y criaturas vivientes que conforman el universo, y reafirman el crecimiento y el ciclo natural de la vida, se celebran y se idolatran tanto en el folclore como en el arte. Basada en la lógica y el conocimiento científico, y no en la fe ciega, la naturaleza sigue siendo el epicentro del universo físico, metafísico y espiritual para artistas y para la gente en general en casi todas las sociedades.

Igualmente significativo es otro conjunto de obras en esta colección que manifiesta la preocupación por la ecología y el medio ambiente, y por la explotación humana indiscriminada de la naturaleza exuberante y sus recursos perennes. Los artistas crean exvotos para las bendiciones divinas con arcilla, madera y otros elementos efímeros, que dejan los creyentes de todas las religiones bajo un árbol o cerca de un estanque o en una arboleda incluso hoy en día. A medida que se desintegran y se descomponen para remezclarse con los elementos, unos nuevos germinan para sustituirlos. Un trabajo así reivindica la regeneración, el reciclado, el cuidado y la conservación de la naturaleza y sus recursos orgánicos como regalos divinos para que a la humanidad que continúan el ciclo.

El universo en sus formas celestiales, extraterrestres o etéreas también se incluye en el arte. La unión tripartita de la tierra, la atmósfera y el sol como constelaciones cósmicas o movimientos planetarios afecta a las pautas de la vida y es vital para la renovación. Los cambios en las horas del día, las estaciones y el ciclo de la vida se desarrollan en paralelo a los movimientos del cosmos. Un grupo bien ordenado de estrellas y planetas, y las órbitas en las que rotan y sus posiciones relativas, denotan ideas místicas y metafísicas relacionadas con la astronomía, la astrología y el ciclo del tiempo. Afectan a las ciencias de la vida y en ocasiones se reflejan en las creencias ocultas y en el arte tántrico. Numerosos pergaminos y manuscritos de hoja de palma, textos ilustrados, *pattachitras* (pergaminos narrativos pintados) y esculturas hechos por artistas devotos en la India y en Asia Oriental y Sudoriental en la actualidad, incorporan elementos del Yoga tántrico y sus rituales. Los principios de polaridad entre lo masculino y lo femenino, representados en forma de *garbhagraha* (cámara del útero) y de stambha (pilar), aparecen en formas diferentes, tal y como se reflejan en algunas de las obras.

Destacamos las manifestaciones artísticas en códigos geométricos y representaciones anicónicas del *yantra* (diagrama místico para la adoración), el *Sri Yantra* (diagrama tántrico que se extiende desde el centro) y el *mandala* (diseño geométrico del orden cósmico) en forma de varios círculos y triángulos superpuestos. También figura en esta sección el *bindi* (punto/tercer ojo), que simboliza la conciencia y el eje central con matices subliminales. Los símbolos universales de la vida y la energía y la polaridad masculino-femenino también tienen cabida en el arte inspirado en el cosmos. Penetrando en el subconsciente humano, más allá de las limitaciones mundanas del cuerpo y la mente o del espacio y el tiempo, aparecen repetidamente en la cultura visual oriental. Los conceptos de *srishti* (creación) y *pralaya* (disolución) para la renovación, o los rituales de *bhumi pujan* (adoración de la tierra) y el *surya namaskar* (saludo al sol) reflejan el entendimiento y admiración humanos por la astronomía y el cosmos.

****

Mito y Magia

“Rupam rupam pratirupam bhavati”

(Toda forma es una imagen de una forma original)

Vastu Sutra Upanishad 1.2

La centralidad del cuerpo en el arte indio se ilustra en el vasto repertorio de la arquitectura y el arte **icónico** indio, como los *bhitichitras* de Padmapani en las cuevas de Ajanta y Ellora, o las mujeres voluptuosas que decoran los templos de Khajuraho. En la filosofía hindú, se percibe la forma o el cuerpo humano como el propio universo, y se crean, preparan, purifican y adornan formas divinas idealizadas en cuerpos yógicos, en varias posturas y estados de ánimo. La tarea sagrada de imaginar lo divino o de transformar el espíritu divino en una forma icónica, tangible y transcendental se basa a menudo en años de esfuerzo creativo y meditativo del artista devoto, y no en un modelo. Incluso hoy en día, varios artistas asociados con diversos cultos y movimientos crean ídolos siguiendo los cánones prescritos en los *Shilpashastras* (manuales de arte y artesanía de la Antigua India) para crear lo que debe servir tanto al deleite visual como a la elevación espiritual. Otros dan formas más nuevas a la deidad basándose en sus sueños, visiones y profecías. Imaginados ycreados con dedicación y utilizando atributos reconocibles, las divinidades idolatradas están dotadas de vida. Aparecen en el arte en varios estados de ánimo y posturas, ya sea en la *varada mudra* (estado de concesión de bendiciones) o en el urdhvabahu (pose del brazo levantado), para bendecir o para maldecir si están enfadados. Posiblemente ambiguo para los filósofos, el *darshana* (encuentro sagrado) facilita la paz interior tanto para el artista-creador como para el *rasik* (entendido/devoto-receptor).

El arte espiritual es una reproducción, un modo de vida, un *lila* (deporte divino), en parte real y en parte imaginado. Involucrado en actos representativos, el ídolo puede ser un superhéroe, o una figura de acción, o un maestro de artes marciales con poderes mágicos y más grande y sabio que en vida. En las narrativas construidas en torno a estos actos divinos se incluyen dioses, diosas o demonios, mitad humanos y mitad animales, reales o imaginarios; algunos sagrados, otros profanos, tal y como se presentan en esta colección. Se ven representados en diversos *mudras* (posturas), estados de ánimo y trabajos, tareas y hazañas milagrosas (*lilas*) que superan a las de los simples mortales. Arraigados en la teología, desde el amanecer hasta el atardecer, desde el nacimiento hasta la muerte, cada día y cada actividad se relaciona con el deporte celestial de lo divino. Las tradiciones artísticas vivas, inmersas en creencias locales y fervor piadoso, incluyen a dioses y deidades en varios actos representativos. Ensalzados por devotos y creyentes, esta imaginería también habla de la victoria del Bien sobre el Mal. Los elegantes *lilas* divinos están en primer plano de festivales, celebraciones propicias y otros eventos sociales como matrimonios o incluso la muerte.

La magia de los mitos está en el primer plano del arte narrativo, que se centra en contar historias. Partiendo esencialmente de culturas y cultos a los que pertenecen los artistas, las obras cuentan historias, antiguas y modernas; algunas son reales, otras ficticias, en distintos medios y con distintos materiales. Están cargados de distintos motivos míticos para conectarlas con el espectador. Diseñados con imaginación y colorido, se recrean parábolas sagradas en una interrelación con sucesos actuales y una asombrosa incredulidad. Mientras que Krishna se adora en las artes rurales principalmente en su forma de bebé o de niño y sobre todo como salvador, los artistas urbanos suelen venerar el icono como santo filósofo. Los artistas también recurren a métodos y materiales más novedosos, incluyendo el vídeo y los medios digitales para recrear historias familiares con nuevos atavíos y nuevas formas. Se representan de nuevo leyendas populares y el folclore autóctono añadiendo un toque contemporáneo a la obra.

La colección incluye una gran variedad de formas y técnicas practicadas en diferentes regiones del país. Trabajando con materiales de fácil acceso en la naturaleza y herramientas caseras, es posible que los artistas folclóricos y tribales hayan aprendido de los ancianos de su familia en vez de tener una formación formal. Creado para ritos y rituales, su arte caracterizado por su frescura e intensidad, rozando lo naïf, es vital para la sociedad y la comunidad en la que vive. Tenemos a artesanos *Tanjore* (estilo clásico de pinturadel sur de la India) de Tamil Nadu, maestros de renombre en crear brillante imaginería icónica y objetos rituales de metal y piedra, mientras que el místico *Shiva Nataraja* (señor de la danza) y su consorte Parvati en formas diversas es un rasgo característico de los artistas de Karnataka. Las obras de *kalamkari* (dibujos y pinturas en tela con plumas y colores vegetales) y las marionetas de cuero creadas por artistas de Andhra Pradesh reescriben narrativas mitológicas, mientras que los artistas de Kerala incluyen personajes y episodios mitológicos en pinturas murales. Rajastán, hogar del arte en miniatura, que incluye los *Pichhvai* (telas grandes y pintadas que representan escenas de la vida de Krishna, diseñadas para ser colgadas detrás del ídolo en los templos)*,* es famosa por sus representaciones mitológicas. El *Madhubani* (estilo de pintura de Bihar que representa escenas del Ramayana y otras epopeyas), el *Warli* (arte tribal del Gujarat y Maharashtra que refleja las creencias animistas de sus habitantes), las pinturas *Kalighat* (estilo folclórico que se centra en la cultura y la sociedad de Bengala Occidental e influenciado por la Escuela de Patna), el *Pattachitra* (pergaminos pintados con una serie de imágenes de cuentos mitológicos, típico de Orissa), el *Thangka* (pinturas budistas y de mandalas hechas con apliques de seda de la región del Himalaya) e ídolos *Dhokra* (ídolos de metal no ferroso fundidos a la cera perdida de deidades locales de la región de Bastar) y una increíble caligrafía sobre papel, muros, telas y otros materiales, que representa ídolos, ideas e ideales sagrados, practicados en diferentes partes del país, aparecen en uncontinuo de ricos fondos folclóricos.

El artista urbano, normalmente un profesional formado, también bebe de los atributos tradicionales. Además, recurre a medios y modos más recientes para su trabajo. En una combinación y conciliación entre lo antiguo y lo moderno, crea formas icónicas y parábolas míticas, en sintonía con la sensibilidad de la nueva era. Además del dibujo, la pintura, la escultura, y los montajes para formas figurativas y narrativas, también se trabaja con la fotografía y el arte en vídeo y digital para dar a la obra un enfoque más global. Participan en proyectos de arte conceptual e interactivo. Algunos se centran en temas sagrados específicos mezclados con temas intelectuales, aunque unos cuantos tienden a ser más un espectáculo y una iniciativa económica. Ambas corrientes creativas requieren un compromiso y una aportación comparable de ideas, concepciones, habilidades, materiales y trabajo manual, aunque puede haber algunas diferencias en la finalidad, la ejecución y el volumen de trabajo en ambos géneros. Lo que crea el artista urbano, incluso como imagen devota, va dirigido al ocio y a las exposiciones en museos y galerías, mientras que la obra del artista rural está hecha con fines de adoración y veneración. Y el precio de las dos formas también varía. Ambas corrientes se presentan juntas y comparten el espacio de la exposición *Formas de Devoción.*

****

Sacro y Secular

Lo sacro y lo secular, considerados como dos conceptos diferentes en la filosofía occidental, se perciben en el arte indio como dos caras de la misma moneda. En la tierra de Brahma-Vishnu-Shiva, donde nacieron Kabir, Nanak, Buddha y Mahavira, junto con otros gurús espirituales, se aproxima, se da forma, se venera e incluso se disputa lo sacro y lo secular desde puntos de vista diferentes. Lo divino se percibe ampliamente como omnipresente: en todos, en todo y en todas partes. Incluso aquellos artistas que no se adhieren a ninguna fe ni religión en particular pueden crear arte que expresa su preocupación por la violencia y las fuerzas divisivas. Las diferentes corrientes, cada una con su propia identidad y doctrina, convergen básicamente en principios universales de igualdad, convivencia e inquietudes de índole humanitaria. La colorida extensión incluye a yoguis magnánimos, gurús divinizados, yoguinis orgullosas, ascetas militantes y héroes románticos; algunos sagrados, otros profanos. Algunos son adorados; otros temidos. La incesante y enraizada conexión entre lo sacro y lo secular, que se remonta a varios milenios atrás, es porosa y fluye libremente, traspasa y cohabita el dominio del uno y del otro.

La Constitución de la India proporciona a sus ciudadanos la libertad para practicar la religión según sus creencias o su elección. Los cristianos y musulmanes se adhieren al principio de un solo libro y un solo Dios. Por el contrario, los hindúes hablan de múltiples escrituras y 330 millones de dioses y diosas conocidos. Estos rasgos especiales de las distintas religiones se respetan en general como el mundo íntimo de adoración personal, y comparte el dominio con la veneración pública de manera universal. El cruce entre lo clásico y lo contemporáneo se extiende para incluir el diálogo entre religiones que trasciende afiliaciones religiosas rígidas. Los santos sufíes y sus santuarios son igualmente adorados tanto por hindúes como por musulmanes, al igual que ciertos sabios hindúes. En el sur de la India, rebautizaron a la deidad cristiana de la Virgen María como *Velamkanni* *Matha* siguiendo la tradición local, y la decoran con el *sindoor* (polvo rojo que se usa para adornar el *bindi* o punto de la frente de las mujeres casadas), flores de caléndula y lámparas de aceite. Budistas, jainitas y sijs comparten varias creencias con los seguidores de la religión mayoritaria. Muchas religiones tienen un enorme interés en la astrología y la autoridad divina celestial y supernatural. A pesar de las innumerables variaciones geográficas, lingüísticas, socioculturales, religiosas y en otros ámbitos, las distintas religiones comparten felizmente algunas creencias, patrones de adoración y rituales comunes. La gente participa en fiestas de otras religiones y en festivales como el *Diwali*, y participa en reuniones sagradas multirreligiosas. Se sabe que los artistas devotos musulmanes crean ídolos para la festividad del *Durga Puja* (adoración a la diosa Durga)en Bengala, o pinturas de Radha y Krishna para templos de Rajastán; y que los artistas hindúes crean caligrafías y otras representaciones en alabanza de Alá para los devotos de Ajmer. Sin embargo, la convivencia de ambas corrientes peligra una y otra vez, debido a la desconfianza entre ambas comunidades, que acechan en las sombras. Esto ocurre especialmente en nuestro espacio y tiempo actual, donde la política pone los principios de la fe del revés con tal de tomar el control público y la atención mediática.

La pluralidad religiosa ha enriquecido el diverso repertorio artístico del país, tal y como se manifiesta en su arte y en su arquitectura. Esto incluye esculturas divinas, murales de epopeyas, pinturas narrativas y construcciones, además de estructuras sacras, moradas de dioses: templos, mezquitas, iglesias o estupas (estructuras semiesféricas que contienen reliquias budistas), que se cree que están dotadas de poderes curativos y meditativos a menudo relacionados con algún hecho histórico o espiritual. Situados en medio de la naturaleza, en la cima de una montaña, en bosques, en cuevas o en las orillas de los ríos, están apartados del ruido mundanal, tal y como se les representa en el arte. Tales sitios de peregrinación ofrecen una experiencia tangible o metafórica del mundo celestial a los peregrinos que emprenden el viaje alentados por la fe o la necesidad personal. Se cree que emprender estos viajes sagrados ayuda a los creyentes a conectar con lo divino. Algunos de los circuitos que muchos mortales en la India desearían hacer al menos una vez en la vida para encontrar la bendición divina y el *nirvana* (luminación), según los textos puránicos (antiguos), es el *Chardham* (los cuatro lugares de peregrinación más importantes), repartido por todo el país, o el *Ratha-Yatra* (procesión ceremonial de carrozas sagradas) de Puri o la estupabudista de Sanchi. En festivales y ocasiones especiales, como el legendario *Kumbha Mela* (peregrinación en masa en la que los devotos hindúes se reúnen para una ablución ritual propicia con tal de lavar sus pecados)*,* celebrado en ciudades por donde pasan los ríos sagrados, o las reuniones anuales del Ramadán (noveno mes del calendario islámico considerado como un mes de ayuno para los musulmanes de todo el mundo)en el Jama Masjid, o la Navidad (celebración anual que conmemora el nacimiento de Jesús), celebrada por los cristianosy otras religiones en todo el mundo; se cree que el arte clásico, tribal, folclórico y contemporáneose unen para crear un fervor espiritual y mágico.

El arte centrado en los mundos dentro del mundo examina la interrelación entre los diversos patrones de fe y la dicotomía en la que se encuentran los creyentes en el mundo actual. *Neti neti* (ni lo uno ni lo otro); el arte sacro representa la unidad en la diversidad, lo uno y lo otro, la forma y la ausencia de forma... un humanismo global sin fronteras. La mezcla y combinación de medios, formatos y técnicas, tanto antiguas como modernas, han dado como resultado una animada hibridización de la escena del arte sacro. Como corriente infinita, eterna, ética y sincrética, el arte religioso es *sanatana* (eterno). Representa lo material y lo inmaterial en una serie de mundos que se mezclan e interactúan con otros mundos. La filosofía y las prácticas espirituales hindúes son multidimensionales y no monolíticas. Por un lado, predica el ascetismo y la abstinencia, y por el otro, habla de la sexualidad como experiencia holística, tal y como se muestra en el *Kamasutra* (tratado sobre el estilo de vida refinado para el placer sexual y estético).En esta tierra de múltiples culturas y religiones, se adoran a formas únicas y andróginas como el *Ardhanarisvara* (divinidad mitad hombre y mitad mujer) o bestias fieras peropropicias. Y la contradicción en la veneración que se le da a *Devi* (diosa) por una parte, y la realidad de los prejuicios sexistas que las mujeres del mundo contemporáneo encuentran por otra parte, confunde a los no iniciados,al igual que la permanencia de la jerarquía social incluso en los patrones de adoración de varias religiones. El arte en lo sacro y lo secular refleja algunas de estas preocupaciones y reivindica la ecuanimidad humanitaria.

****

Continuo Creativo

El conjunto ecléctico que funciona como un continuo influye en la mente, el corazón y el alma y tiende a ser terapéutico. En una asimilación de las múltiples formaciones y números del arte, presenta obras tribales y folclóricas contemporáneas, al lado de creaciones de vanguardia en nuevos medios. No existe la dicotomía entre tradición y modernidad, lo personal y lo colectivo, lo espiritual y lo mundano o lo sagrado y lo profano. Vinculado íntimamente con la fe de la gente, las obras de arte proceden del mismo espacio y tiempo como un todo cohesivo, al mismo tiempo que cuestiona y desafía patrones y prácticas inflexibles que no tienen cabida o justificación en el mundo actual. A medida que los artistas continúan evolucionando y asimilando, su obra ofrece puntos de vista frescos, plantea cuestiones cuando sea necesario y respalda lo que merece la pena.

Al presentar metáforas tangibles sobre espiritualidad intangible, *Formas de Devoción* refleja las múltiples culturas del país en un continuo *adi-anant* como fusión de la religión con la vida y el arte.Arraigadas en la tradición, las obras reorganizan, reencuadran y reinterpretan la cultura del subcontinente indio y sus parábolas devocionales atemporales en el entorno actual, entrelazando lo espiritual con la fantasía en creaciones frescas. Utilizan herramientas y materiales viejos y nuevos, abrazando diferentes mundos y universos, y defienden la cohesión social en el conflictivo mundo actual. El grande e inclusivo pero no exclusivo ni exhaustivo repertorio creativo incluye pinturas, grabados, caligrafía, gráficos, fotografía, miniaturas, esculturas, vídeos, proyectos, arte multimedia conceptual y mixto , que transciende diferentes perspectivas sociales, culturales y filosóficas y prácticas creativas. Creadas para rituales y ofrendas, adornos y celebraciones, ya sean austeras o elaboradas, rurales o urbanas, viejas o nuevas, míticas o modernas, arte de bazares o creaciones de lujo, locales o globales, y evocativas o provocativas, la colección de arte meditativo, sagrado y secular incluye iconos, epopeyas e ideas. Presentado en una plataforma compartida, el arte fluye como un continuo y un recurso popular a través de capas conceptuales diferentes. Hay piezas monumentales y objetos minúsculos, con y sin forma, públicas o privadas. También se incluyen iconos que decoran ricos *alankar* (ornamentos). La abstracción en la imaginería y la paleta minimalista ocupa uno de los extremos de la obra, donde el punto lo dice todo, mientras que en el otro extremo vemos dioses y diosas con múltiples cabezas y brazos y muy decorados, conocidos como los *Much Maligned Monsters*, título de un libro del Profesor Partha Mitter. El espectro de las múltiples expresiones contemporáneas atraviesa las creaciones artesanales en tiempos recientes. Reflejando las raíces y las vías de las múltiples culturas del país e interconectadas en sustancia, la gran colección sincrética, multimedia, multidimensional y multicultural facilita el encuentro y el diálogo para la cohesión social. Ahonda en la noción de la unidad en la diversidad en el contexto multicultural y global actual: *Vasudhaiva Kutumbakam* ("El mundo es una familia").

Archana B. Sapra, experta en arquitectura y consultora de arte independiente, es miembro del consejo editorial de Creative Mind, revista de arte bimestral, y co-fundadora de Arts4All Trust, que promueve el diálogo entre culturas.Ha dirigido varias exposiciones de arte, incluyendo *Continuum*, que presenta una visión conjunta del arte contemporáneo indio; *Keep the Promise*, para conmemorar el día de la ONU y ayudar a recaudar fondos para los Objetivos del Desarrollo del Milenio; *CrossOver,* una exposición y residencia en Dacca y Nueva Delhi para artistas de la India y Bangladesh; *Merging Metaphors,* exposición y residencia para artistas de India-ASEAN que ha realizado itinerancias en varios países*,* y *Batting For Art* y otras iniciativas para apoyar su organización Arts4All. Archana fue consultora para un festival multi-artístico en Nueva Delhi en 2010. También ha co-dirigido la exposición de arte *Yoga Chakra* en 2015*,* y en la actualidad se ha comprometido con el proyecto internacional *Forms of Devotion* además de otras iniciativas.

Correo electrónico: [bahl.archana@gmail.com /](mailto:bahl.archana@gmail.com/) Tlf: +9811358595

****

Biografía de los artistas

1) Nacido en 1983 en Bihar, **Anant Kumar Mishra** obtuvo sus títulos de grado y máster en Bellas Artes por la Escuela de Arte de Nueva Delhi. En su obra, Mishra reutiliza artísitcamente personajes y leyendas mitológicas basados en sus lecturas de las escrituras, otorgándoles una nueva imagen más moderna. Ambientadas en situaciones extrañas o momentos vergonzosos, sus distorsionadas imágenes destapan la personalidad. Las obras conjuran escenas surrealistas de otro mundo, inundadas con caricaturas refractadas de desproporcionadas extremidades. La pieza resultante evoca lo extraterrestre o propio de ciencia ficción. Honorado con el Premio Artista Joven H K Kejriwal en 2008 y el Premio Nacional Panindio del Programa de Alfabetización Nacional, Gobierno de la India, el joven artista es a su vez profesor invitado en la Escuela de Arte. Anant ha trabajado en varios proyectos públicos de arte a gran escala incluyendo encargos de Lok Sabha (cámara baja del Parlamento de la India) y el Proyecto de la línea de metro. Ha participado en talleres y exposiciones de arte en distintas partes del país, entre ellas la Feria de Arte de la India 2013. Anant reside en Delhi y trabaja en su estudio situado en dicha ciudad.

2) Nacida en 1954 en Delhi, **Arpana Caur** obtuvo su título de máster en Literatura en la Universidad de Delhi, antes de matricularse en la Escuela de Arte Saint Martin de Londres, donde estudió durante seis meses para perfeccionar sus habilidades de dibujo y pintura. Las imágenes cuidadosamente elaboradas de Arpana, con una figuración simbólica inmersa en las formas y leyendas del folclore, está caracterizada por su trasfondo espiritual y de alguna forma autobiográfico. En forma de cuadros, dibujos, ilustraciones, impresiones, esculturas y murales, su arte tiene un aire meditativo aunque también se centra en temas contemporáneos como la violencia comunitaria y problemas ambientales y socioeconómicos. Ha presentado su obra en diferentes exposiciones individuales y formando parte de importantes grupos en varias ciudades de la India así como Londres, Glasgow, Berlín, Múnich, Ámsterdam, Singapur, Nueva York, Estocolmo y Copenhague. Su obra ha sido objeto de una docena de tesis y películas. Puede verse expuesta a nivel internacional en museos de Delhi, Bombay, Chandigarh, Chennai, Kerala y Bhopal en la India y en Los Ángeles, Salem, Boston, San Francisco, Brooklyn, Düsseldorf, Singapur, Bradford, y otras ciudades del Reino Unido, además de algunas importantes colecciones como las del Museo Victoria y Alberto de Londres y el Rockefeller en Nueva York. Ha ganado premios por su trabajo como la Medalla de Oro durante la VI Trienal Internacional de la India. Realizó un mural encargado por el Museo de Arte Moderno de Hiroshima en por el 50 aniversario de la bomba atómica. Arpana es fideicomisaria de la Academia de Bellas Artes y Literatura de Nueva Delhi y del Museo de Arte Folclórico y en Miniatura situado allí mismo. Arpana Caur vive y trabaja en Delhi. www.arpanacaur.com

3) Bannu Studio - El renombrado artista Ved Pal Sharma (1943 – 2000) fundó el Bannu Studio en Jaipur. Conocido popularmente como Bannuji, Ved Pal era hijo de Mahipalji, que a su vez era hijo del último artista real Mohanlalji. Procedente de una familia de leyendas, Bannuji fue formado por los mejores. En un principio trabajó restaurando antiguos cuadros indios en miniatura y se convirtió en una gran autoridad en restauración, debido a su estilo personal y único, así como su experiencia en una gran variedad de estilos de las escuelas indias de pintura. Maestro en extraer pigmentos en delicadas tonalidades picando y mezclando piedras semipreciosas y extractos de plantas según recetas antiguas, fue reconocido por su habilidad para recuperar las sensaciones, el lirismo innato y el espíritu; no sólo la forma de la obra. Son estas técnicas y formas de arte especiales las que compartió con numerosos aspirantes a artistas en su estudio-escuela. Entre aquellos que se formaron con él en la Escuela de Pintura India de Bannu se encontraba Stuart Cary Welch. Su legado está siendo perpetuado por muchos de sus estudiantes y sus dos hijos Shammi y Virendra Bannu.

4) Bharti Dayal nacida en 1961 en Samastipur, creció en el distrito Darbhanga de Bihar, en la región de Maithili, conocida por el estilo Madhubani de pintura folclórica. Aunque su educación formal fue en ciencia y tiene un máster en este campo, continuó aprendiendo a pintar con su madre y demás mayores de la familia, pintando *alpana* en el suelo y haciendo representando escenas épicas en las paredes para celebrar ocasiones especiales. Utilizando tintes naturales vegetales y pasta de arroz machacado sobre papel hecho a mano, algodón, seda y lienzos, siguió practicando en su tiempo libre y perfeccionando sus habilidades. Marcado por los colores ricos y la forma densa, en estilo Madhubani, su arte tiene un aire refrescante, debido a su forma de integrar imágenes más nuevas con impresiones folclóricas y cimientos filosóficos. Los principales protagonistas de sus obras son Radha-Krishna y otras deidades adoradas en la religión. Como celosa defensora del arte Madhubani, también aconseja y apoya a otros artistas que se enfrentan a la forma folclórica. Expone profesionalmente sus obras desde 1991 en numerosas exposiciones a lo largo de la India y a nivel internacional. Su trabajo puede visitarse en el Pabellón Bihar de la Feria de Comercio Internacional de la India de Nueva Dehli entre otros. La Televisión Francesa y el Canal Discovery han filmado documentales sobre su obra. Ganadora los Premios Nacional, Estatal, AIFACS y Millennium Art, Bharti reside en Delhi y trabaja desde su casa en su estudio. www.bhartidayal.com

5) Nacido en 1969 en Raghurajpur, Odisha, **Bhaskar Mahapatra** se formó en el arte tradicional de *Patachitra* bajo la tutela del gurú shilpi (artesano indio) Jagannath Mohapatra durante la década de los ochenta. Aunque al inicio pintaba principalmente sobre hoja de palma con pigmentos naturales, hoy en día utiliza cada vez más colores ya preparados para su obra, elaborada sobre otros materiales como papel, tela y lienzo. En lo que a temas se refiere, su obra se centra en Lord Jagannath y otras deidades e iconos. Especializado en arte *Patachitra*, Bhaskar se ha dedicado a la pintura durante los últimos treinta años. Su producción se ha presentado en numerosas exposiciones como las de Bal Bhavan, Delhi Haat y el Museo de Artesanía de Delhi, Juhu Tara Road en Bombay y el Festival de la India en América. Ha sido galardonado con el Premio de la Academia Lalit Kala. Su obra aparece en *saris,* vestidos, cocos, cojines, máscaras de papel y artesanía de madera. Sus obras murales tradicionales pueden verse en templos. El artista reside actualmente en Raghurajpur, Odisha y trabaja desde su casa.

6) Nacido en 1966 en Kerala, **Binoy Varghese** posee el Diploma Nacional de Bellas Artes por la Universidad R.L.V., Tripunithura. Ha sido artista residente en la Fundación Madhavan Nair de la India en Kochi, en el Cholamandal Artists’ Village en Chennai, el Centro de Artes Kanoria en Ahmedabad, la Galería Apparao en Nueva Delhi así como en el Centro de Artes Banff de Canadá y la Galería Aicon en Nueva York, para finalizar asentando su estudio en Delhi. Conocido por su habilidad para el retrato, su tema principal es una mezcla de paisaje y fotorrealismo. Las coloridas imágenes sobre papel y lienzo, a menudo en gran formato, se centran en temas de desplazamiento, captura a protagonistas posando, sobre todo mujeres y niños, en sus dominios recién descubiertos sobre un fondo de un paisaje inventado formado por un frondoso follaje salpicado de flores brillantes. Su realidad sociopolítica y de género se ve realzada por los trajes que visten o la aspereza o suavidad del fondo y el follaje en la obra. Ganador de varios galardones, entre ellos el premio al Artista del Mes de Max Muller Bhavan y el reconocimiento Arnawaz Vasudev, ambos en Chennai, y el premio del Estado de Kerala y de la Academia Nacional, Binoy ha participado en varios campamentos y talleres de arte nacionales e internacionales. Su obra se ha expuesto en renombradas galerías individualmente y en grupo en diversas ciudades indias y en el extranjero en lugares como Canadá, EE UU, Singapur, Hong Kong, Dubái, Tailandia, Londres, Sudáfrica, Dinamarca, Italia y Daca entre otros. Expuesto en la Feria de Arte de la India y en subastas, su obra forma parte de importantes colecciones entre las que se encuentran la Galería Nacional de Arte Moderno y el Hospital Apollo en Delhi. Además, Binoy ha sido el diseñador de un sello para la Oficina de Correos del Gobierno de la India. El artista reside en Ghaziabad y trabaja desde su estudio situado en dicha ciudad. www.binoyvarghese.in

7) Nacido en 1950 en la ciudad de los templos Nathdwara en Rajastán, **Charan Sharma** finalizó su máster en arte con la especialización de dibujo y pintura por la Universidad de Udaipur. Más tarde estudió en la Escuela de Arte Sir JJ de Bombay y obtuvo un posgrado en Diseño Gráfico. Su fascinación por la arquitectura y la grandiosidad de los palacios antiguos de Rajastán marcó gran parte de su obra temprana, centrada en la reproducción de interiores y exteriores de dichos edificios. Sin embargo, el contenido y el estilo de sus series posteriores estuvieron marcados por un cambio decisivo. Las ruinas históricas y las montañas de guijarros se vieron sustituidas por un *ethos* meditativo. Sus pinturas actuales exploran temas espirituales. La personificación simbólica de Krishna, Buda y otras deidades, dibujadas y pintadas con intrínsecos detalles en una rica paleta de colores contribuyen al encanto de sus composiciones. Después de una exposición inaugural en Rajastán en 1972, la obra de Charan se ha expuesto en numerosos espectáculos de Bombay, Delhi, Singapur, Vienna y Budapest entre otras ciudades además de bienales y trienales. Su trabajo ha sido galardonado con premios como el Cuadro del Año del concurso de Singapur, el de la Academia Lalit Kala de Rajastán y los Premios de la Fundación Maharana Mewar. También ha diseñado, ilustrado y hecho fotografías para varios libros, entre ellos la obra biográfica sobre J. Krishnamurthy. Además, Charan ha dirigido “Astha ke Ashcharya”, una película sobre Nathdwara. Reside en Bombay y trabaja desde su estudio situado en dicha ciudad. www.charnsharma.com

8) Charuvi Agrawal se formó en la Escuela de Bellas Artes de Delhi, donde ganó una medalla de oro. Continuó sus estudios y se graduó en Animación Digital por el Instituto Sheridan de Aprendizaje y Tecnología de Canadá. Artista polifacética, pinta, esculpe, diseña y trabaja en animación y películas**.** De espíritu emprendedor y creativo, ha fundado su propia empresa, Charuvi Design Labs, que realiza grandes proyectos artísticos así como instalaciones audiovisuales, aplicaciones y juegos interactivos e innovadores. El trabajo de la joven artista, caracterizado por sus atractivas metáforas, incluye una película en 3D, Shrihanuman Chalisa, que ha sido elogiada en toda Asia. Agrawal ha participado como ponente en el Forum de Diseño de la India, el Festival de Animación Digital de Siggraph, en California, y en Google. La artista vive y trabaja en Delhi. www.charuvi.com

9) Nacida en 1981 en Delhi, **Chetnaa Verma** terminó su grado y máster en pintura por la Escuela de Arte de dicha ciudad. Su arte se centra en la geometría y las líneas como reflejo del paisaje urbano. Sus dibujos y cuadros, formados por puntos que parecen moverse, con su forma de agruparse y alejarse, son obras abstractas que se convierten en composiciones con unidad. Las líneas rectas y sencillas sugieren un discurso equilibrado. Ha participado en exposiciones en Delhi, Chandigarh, Chennai y Bruselas. En la actualidad, su trabajo está tomando una nueva dirección hacia la experimentación con instalaciones y luces láser, aunque sigue adaptándose al *ethos* de sus dibujos geométricos. La artista ha recibido el premio AIFACS, el Premio Panindio de Dibujo, Premio a Artista Revelación del Año de Glenfiddich y el Premio Best College Art. Sus obras están expuestas en la colección de la Escuela de Arte así como en algunas colecciones privadas en la India. La artista vive en las afueras de Delhi y trabaja desde su casa/estudio.

10) Nacido en 1979, BS Shivaraju, conocido como **Cop Shiva** es policía de profesión y aprendió fotografía, inicialmente para documentar hechos relacionados con su trabajo y su vida. Originario de un pueblo cerca de Bangalore, Cop Shiva se dedica a fotografiar a personas y al arte del retrato como género. Sus capturas reflejan claramente su fascinación por la diversidad de papeles que juegan las personas en lo público y lo privado. Inmortaliza las diferentes vidas que lleva la gente, tanto los que viven al margen de la sociedad como los que representan el espíritu de nuestro tiempo. A Cop Shiva le apasiona de igual manera inmortalizar personas típicas y atípicas en distintas situaciones, plasmando sus dificultades y pasiones. Ha formado parte de diferentes exposiciones, celebradas en distintas ciudades de la India así como en Londres y Colombo, desde las que ha accedido a importantes colecciones. El artista vive y trabaja en Bangalore. www.copshiva.com

11) Desmond Lazaro, nacido en 1968 en Leeds, es un artista británico que reside en Puducherry. Llegó a la India hace varios años para estudiar su máster en Bellas Artes por la Universidad MS de Baroda. Cautivado por la tradición artística histórica de Rajastán, permaneció en el país para estudiar durante doce años bajo la tutela del Maestro de Jaipur Bannu Ved Pal Sharma y aprendió la técnica de pintura de miniaturas. Presentó su tesis sobre la tradición de la pintura *Pichhwai* en la Escuela de Arte Tradicional del Príncipe en Londres. No sólo aprendió técnicas pictóricas sino que también investigó y escribió sobre los pigmentos, papeles y telas que utiliza en su proceso creativo. Sigue la tradición antigua de crear pigmentos a mano a partir de piedras semipreciosas (como lapislázuli y malaquita), elementos orgánicos (vegetales, insectos y plantas), alquimia (proceso químico) y derivados de la tierra (depósitos de tierra fina como el ocre amarillo), que se clasifican no por sus colores sino por la procedencia de los pigmentos. El trabajo de Desmond, así como su historia personal, se extiende entre Oriente y Occidente, y sus cuadros se han expuesto por toda la India, Reino Unido y Alemania. Las cuestiones de identidad y orígenes caracterizan su trabajo más reciente, que forma parte de importantes colecciones como la del aeropuerto internacional de Bombay. El artista vive con su familia en Puducherry y trabaja desde su estudio en la ciudad. www.desmondlazaro.com

12) Nacida en 1978 en Kanpur, Uttar Pradesh, **Dhara Mehrotra** obtuvo sus títulos de grado y máster en arte en la Escuela de Arte de Delhi. Inspiradas por la naturaleza e inundadas de espiritualidad, sus composiciones pertenecen a un género místico realista. Con un uso frecuente de la fraseología paradójica, mezcla lo metafísico con lo familiar para elevar lo mundano a una esfera sublime. La naturaleza y el mundo circundantes, tejidos en una única entidad viviente aparecen en su iconografía con un amplio rango de materiales como telas desechadas. Consigue un efecto romántico mediante bolígrafos de brillo plateado y dorado, estampados de fábrica y pintura acrílica que otorgan a su producción la distinción de una obra maestra. Ganadora del Premio Swapan Biswas de excelencia académica durante su etapa universitaria, la joven artista ha participado en varias exposiciones nacionales e internacionales en Delhi, Bhopal y Dubái entre otros y su obra forma parte de algunas colecciones privadas. Dhara vive cerca de Delhi y trabaja desde su estudio allí.

13) Nacido en 1957 en Delhi, **Dinesh Khana** obtuvo su título en Economía y trabajó en la industria publicitaria varios años antes de sucumbir a su pasión por la fotografía, a la que había estado resistiéndose durante años, ya que quería trazar su propio camino en vez de seguir los pasos de su padre, un aclamado fotógrafo. El color es un elemento crucial en su obra, en la que las imágenes son elocuentes en el contenido con una estética muy atractiva. Utilizando la fotografía como su herramienta para narrar historias, Dinesh da vida a distintos aspectos del día a día indio de una forma extravagante pero cargada de sentido. Retirando la mirada de sus encargos para el mundo corporativo y comercial, persiste en su interés por el trabajo personal y los proyectos que incluyan retratos, cultura y viajes. Dinesh, que es columnista de fotografía para una revista basada en Delhi, ha presentado su obra en exposiciones en la India, el Reino Unido y París. Ha publicado además en dos libros de fotografía “Bazaar” y “Living Faith”. El artista, que vive en las afueras de Delhi, es codirector del Festival de Fotografía de Delhi además de impartir clases y dirigir talleres con regularidad. www.dineshkhanna.com

14) Dwarka Lal Jangid (1914 – c. 2000) pertenece a una familia de pintores tradicionales de Nathdwara. Formado bajo el cuidado atento de su padre Late Ramlalji y el maestro Narottam Narayan Sharma, se especializó en técnicas de pintura mural a muy temprana edad. Su obra ha aparecido en varios periódicos indios y extranjeros así como formando parte de importantes colecciones y museos de todo el mundo. Ha presentado su obra en numerosas exposiciones en Delhi, Bombay y Baroda entre otras ciudades de la India. Honorado con un Premio Nacional de Maestro Artesano, creó una gran colección de cuadros *Pichhwai* de una calidad excepcional que siguen siendo muy demandados.

15) **GR Santosh** nombre completo Gulam Rasool Santosh (1929 - 2007), conocido en el mundo del arte indio como Santosh, nació en Sirnagar, Cachemira. Tras su formación inicial en pintura, tejido y papel maché en su territorio, estudió Bellas Artes en la Universidad MS de Baroda, bajo la tutela del catedrático NS Bendre, ya fallecido, con una beca del Gobierno de la India. Su fascinación por Cézanne y el manejo de los cubistas del espacio pictórico están reflejados en su obra, también influenciada por su profundo interés por la poesía mística sufí. Los dibujos no figurativos e idiomáticos del *yantra* tántrico,o los diseños rituales, adquirían un tono meditativo en su mano. Con sus hábiles elaboraciones constructivistas, el triángulo se convertía en pirámide, el círculo en una sólida esfera y el cuadrado en un cubo. Emanando luz, sus creaciones como gemas se transformaban en símbolos de la cosmogonía. Ávido colorista interesado en el arte neotántrico, fue capaz de otorgar a su obra tridimiensionalidad sobre una superficie plana. Santosh, que ha experimentado a su vez con pintura figurativa y autorretrato estilizado, ha participado en más de 30 exposiciones individuales en la India, EE UU, Canadá, Japón, Hong Kong y Singapur; además de presentar sus cuadros en exposiciones en grupo a nivel nacional e internacional, en la Bienal de São Paulo, Trienal de la India y en la Universidad de California en Los Ángeles. Honorado con el Premio Padma Shri por el Presidente de la India, recibió a su vez el Premio Nacional en dos ocasiones y el Premio al Artista del Año en Nueva Delhi en 1984.

16) Jaidev Baghel, (1949- 2014) nació en Kondagaon, distrito de Bastar en Chhattisgarh, en una comunidad aborígen de artesanos. Aprendió de sus mayores la forma especial de fundición de bronce conocida como *gadwakam* y así, heredó la artesanía tradicional y la trasladó al ámbito contemporáneo. Su extraordinaria habilidad y fuerza tomaron vida en esculturas cuidadosamente esculpidas, inspiradas en el folclore y la mitología, a menudo representando deidades rurales. La *Mata* o madre diosa y *devis* o semidiosas que se veneran para prevenir malas cosechas, epidemias y sequía aparecen de forma recurrente en diferentes manifestaciones. Su repertorio abarca un amplio abanico, desde pequeñas esculturas que caben en una mano hasta grandes obras que adornan lugares públicos por toda la India. Formó alrededor de veinte aprendices Gadwa en el centro de formación que fundó en su pueblo. Ganador de varios premios, entre ellos el Premio Nacional, el trabajo de Jaidey ha sido presentado y admirado en numerosas exposiciones a lo largo de la India, así como en Moscú, Heidelberg, Stuttgart, Londres, Oxford, Escocia, Roma, París, Tokio, Singapur, Hong Kong, Bangkok, Australia, EE UU y Suiza. Vivió con su familia en la casa de sus antepasados y apoyó a las familias de sus hermanos hasta su reciente fallecimiento.

17 y 18) Jain Art Studio – Las obras son el resultado del esfuerzo colectivo, igual que en los talleres tradicionales. Por encargo y cortesía de Asha y Mahendra Mehta de la Fundación Benéfica de Ratna Nidhi en nombre de MOSA, entre seis y ocho artistas trabajan en cada cuadro. Mientras que los dibujos iniciales los realiza el experto en dibujo y diseño, otros pintan las figuras y otros más rellenan los bocetos y el paisaje dependiendo de la experiencia e interés de cada uno, mientras que el maestro supervisa todo el proceso. Las imágenes están inspiradas en Mahavira y Tirthankaras y episodios relacionados con su vida y doctrinas así como diferentes yantras, tantras y símbolos cósmicos asociados con el Jainismo. Por este motivo se han llamado Jain Art Studio (estudio de arte jainista).

19 y 20) Jangarh Singh Shyam(1962- 2001) fue un aclamado artista indio de la tribu Gond que creció en el valle de Narmada, área de Madhya Pradesh. Sus cuadros llamaron la atención del renombrado artista J. Swaminathan, que era el director de Bharat Bhavan, Bhopal. Una invitación para trabajar en el Museo Roopankar otorgó al joven Jangarh la oportunidad de trabajar en la sección de grabado del nuevo museo y desarrollar su propio estilo, una mezcla de arte tribal y moderno con un trazo espontáneo y sencillo y dibujos y cuadros con bolígrafo. Cargadas de deidades y panteones tribales, tigres que saltan y pájaros que vuelan, sus composiciones inspiran movimiento y vitalidad. Su mundo de dioses y diosas, pájaros, animales y árboles, pintados trazo a trazo con sombreado de líneas (achurado) y patrones repetitivos formando texturas ganó la aclamación de la crítica a lo largo de la India y a nivel internacional con exposiciones en el Centro Pompidou en París, el Museo de Artesanía de Delhi, el Bharat Mahotsav en Londres, en Japón y en la Bienal Gwangju de Corea entre otros. Ganador del Premio Shikhar Samman y muchos otros, pintó la cúpula principal del complejo Bharat Bhawan, Bhopal y los interiores del Madhya Pradesh Vidhan Sabha (edificio de asamblea estatal). El artista repartió el dinero que recibió por estos encargos entre sus compañeros artistas y la gente de su pueblo, y siguió viviendo en su modesta residencia en Bhopal. Su triste y temprana muerte en misteriosas circunstancias durante una estancia en Japón ha supuesto una gran pérdida para el arte indio.

21) Jitendra Dangi nacido en 1979, estudió Microbiología y Bellas Artes en la Universidad Barakatullah de Bhopal. Sus coloridos cuadros están repletos de complicados dibujos que evocan historias dentro de historias inspiradas por la mitología con un toque contemporáneo. Las imágenes aparecen en una mezcla de lo sublime y lo espiritual con lo erótico y profano. La imaginación del artista traslada iconos e historias conocidas a otro plano imaginario con un espléndido uso de rojos y otros colores. Ganador de un premio del Kala Parishad en Bhopal, su trabajo se ha presentado en exposiciones de Delhi, Bhopal, Thane, Jabalpur, Bombay, Amritsar, Allahabad y Ujjain. Forma parte de las colecciones del complejo Bharat Bhawan y el Departamento Arqueológico, ambos en Bhopal, y del Centro Nacional de Ciencia de Delhi. El artista vive y trabaja en Bhopal.

22) Nacido en 1934 en Ganjad, Maharashtra, **Jivya Soma Mashe** pertenece a la comunidad tribal Warli. La inspiración inicial de este artista folclórico galardonado con el Premio Padam Shri y el Premio Príncipe Claus procede de los cuadros tradicionales rituales realizados por las mujeres del pueblo con pasta de arroz sobre paredes de barro o estiércol de vaca con techos de paja. Los espléndidos dibujos que el niño pintaba a mano en el polvo mientras jugaba atrajeron la atención de sus mayores que le permitieron ayudar y así entró en un campo hasta entonces reservado para las mujeres. El exquisito trabajo del analfabeto simplón Jivya Soma Mashe incluye pintura mural elaborada con pigmentos y materiales naturales, para los que utiliza los pinceles tradicionales de caña, así como obra en papel y lienzo. Metáforas más actuales como trenes, aviones o bicicletas aparecen en sus cuadros, así como la fertilidad, los festivales y los rituales. El increíble paisaje rural y agrario de su hábitat, con incontables senderos que se mueven, vías irregulares, caminos que se cruzan, y con una multitud de pájaros, insectos, animales, árboles, colinas, así como leyendas del folclore aparecen en su arte; mientras que la gran cantidad de sencillos muñecos dedicados a sus coros diarios dan vida a la energía y dinamismo del interior de la India. Presentado en numerosas exposiciones a lo largo de la India y en prestigiosas galerías de Europa, América y el Lejano Oriente, el trabajo de Jivya se puede visitar en importantes museos y colecciones del país y todo el mundo. El artista vive con su familia en el pueblo y trabaja desde un pequeño rincón de su casa.

23) Nacido en 1955 en Terni, Italia, como Tomassetti Giampaolo, **Jnananjana Dasa** es uno de los fundadores de la Escuela Internacional de Arte Védico en Villa Vrindavana. Formó parte de la academia entre los años 1980 y 1987. La obra de Jnananjana suele ser de gran tamaño y colores atrevidos, y utilizar como temática leyendas Krishna y épica mitológica. Varios de sus cuadros se han utilizado para ilustrar publicaciones del Bhaktivedanta Book Trust. También realiza arte con mezcla de técnicas, centrándose en problemas del mundo contemporáneo, además de pintar frescos, murales y restaurar cuadros clásicos y de los antiguos maestros. Sus cuadros se han podido ver en 30 exposiciones individuales y en grupo por toda Italia. Recientemente ha completado un ambicioso proyecto en el que pinta episodios importantes del Mahabharata que forma parte del Museo de Arte Sagrada, expuesto actualmente en la Villa Vrindavan. El artista vive y trabaja en Città di Castello, Perugia, Italia.

24) La francesa y norteamericana **Julie Wayne**, nacida en Detroit, EE.UU., se graduó en la Universidad de Michigan en microeconomía. Ha sido fotógrafa profesional en Francia durante los últimos treinta años. Al principio trabajó en los escenarios como fotógrafa de teatro, danza y prensa en París. Entre 1999 y 2010 ha dirigido una galería parisina en la que ha presentado arte ritual y popular del sur de la India, actividad que la hizo viajar por el país. Esto la llevó a realizar visitas para investigar y tomar fotografías de forma independiente sobre el antiguo culto de Ayyanar en Tamil Nadu. Además de su novela *The Kalipatti Quartet: Lakshmi’s Misfortune* (*El cuarteto Kalipatti: la desgracia de Lakshmi*), sus primeras fotografías se expusieron de forma solitaria y conjunta en la Biblioteca Nacional de París, en los International Photography Meetings en Arlés y en otras exposiciones públicas y privadas. Entre sus fotografías y textos inspirados en las ofrendas devotas de terracota de Tamil Nadu se pueden encontrar: *Intimate Itineraries* (*Itinerarios íntimos*), *Of Elephants and Men* (*De elefantes y hombres*), *Darshan*, *Dressing the Gods* (*Vistiendo a los dioses*) y su más reciente *From Earth to Earth* (*De la Tierra a la Tierra*). Sus trabajos sobre Ayyanar se han expuesto en India (en Delhi y Cochín) y en Francia (París, Saint Rémy de Provence). También ha organizado el *Indian Summer: Terres Cuites de l’Indie du Sud* (*Verano hindú: las terracotas del sur de la India*) en Chapelle Notre Dame de Pitié, en 2013 en Saint Rémy de Provence (France). Sus obras se han expuesto en colecciones privadas y públicas en Francia, Bélgica, India y los Estados Unidos.

25) Nacido en 1980 en el Distrito Anantpur de Andhra Pradesh, **K. Bhaskar Rao** creció en una familia de artistas tradicionales que habían practicado el arte de las marionetas de cuero durante generaciones. Adquirió sus habilidades y aprendió la forma artística cuando era joven mientras ayudaba a su padre. Sobre un teatro formado por un trozo de cuero, Bhaskar da vida a deidades en el dialecto popular. Sus fascinantes figuras, con sus articulaciones flexibles y atrevidos colores representan cuentos populares y deleitan a los espectadores. Inspirado por la mitología, su trabajo en marionetas de cuero se adapta tanto al teatro popular regional como al mundo moderno. Bhaskar ha sido reconocido por formar a varios artistas jóvenes y organizar talleres para estudiantes en el Instituto Nacional de Tecnología de la Moda en Hyderabad y la Escuela Internacional en Bangalore. Galardonado con el Premio Estatal, su trabajo se ha abierto camino en varias colecciones de renombre.

26) Nacido en 1970 en Sandur, en el Distrito de Bellary,**KV Kale** cuyo nombre completo es Kashinath Venkatesh Kale, estudió en la Escuela de Bellas Artes de Vijaya en Gadag y se graduó en pintura. Guiado por su padre VT Kale, un respetado artista, e inspirado por la mitología y el encanto de la vida rural, la obra de KV Kale combina personas muy estilizadas y de vivos colores dibujadas con una mezcla de los estilos Vijayanagar y Surpur. En una combinación de tradición y modernidad, Kale utiliza una paleta de témperas intensas y mate. Impactado por los títeres de sombras de su región, sus personajes masculinos y femeninos hábilmente ilustrados aparecen con formas voluptuosas y grandes ojos redondos. Las composiciones están formadas por diferentes escenas y secuencias narrativas que extraen el sabor rústico de los temas, desde celebraciones festivas hasta mitología ligada a la Diosa Chamundeshwari. Kale, que trabaja en óleo, acuarela, acrílica, pasteles, carboncillo y lápiz, ha participado en varias exposiciones en ciudades indias y en Londres. Ganador de los premios Nacional, Kirumakki y del Estado Siddaiah Puranik entre otros, su trabajo ha sido nombrado en libros y forma parte de varias colecciones, entre ellas la Galería Nacional de Arte Moderno en Delhi, el Museo Salar Jung en Hyderabad, la Sociedad de Bellas Artes Vijaya en Gadak y otras organizaciones privadas y estatales en la India y el extranjero. El artista vive y trabaja en Sandur.

27 y **28**) Nacido en 1962 en Bengala Occidental, **Kalam Patua** aprendió a dibujar y pintar en el estilo antiguo de pintura en rollo *patachitra* cuando tenía diez años bajo la atenta tutela de su tío, el ya difunto Baidyanath Patua. A los artistas dedicados al *patachitra* se les conoce como Patuas, y de ahí su nombre: Kalam Patua. Pasar del *patachitra* a la pintura Kalighat fue una transición fácil para el habilidoso artista que ha desarrollado su pasión por el arte creativo, compaginándola con su trabajo de Director de Correos en la oficina local. Debido a su extensa obra, a Kalam se le atribuye la reinvención del género perdido de arte popular de bazar propia del siglo XIX, la pintura Kalighat de Bengala. Con algunas influencias de la Company School, la obra de Kalam, su gran mayoría en papel, se caracteriza por atrevidas líneas de trazo rápido con una paleta policromática. En cuanto al contenido, se trata de un arte comprometido con temas socio-religiosos que se burla de la doble moral de la clase media. Los personajes pueden ser mitológicos o mujeres y hombres de la sociedad actual. Kalam realiza unos bocetos detallados y un fondo con lo esencial. Sus agradables iconos, deidades y folclore forman parte de las colecciones de devotos y peregrinos en forma de *souvenirs*, mientras que sus divertidas composiciones basadas en temas contemporáneos suelen acabar en manos de coleccionistas urbanos y globales. Aparentemente simple, su obra puede llegar a ser provocativa y enviar profundos mensajes sobre la sociedad. El trabajo de Kalam ha sido expuesto por toda la India y el extranjero, en el Museo Nacional de Liverpool, Museo de la Civilización de Canadá, Museo de los Niños de Chicago y el Museo Victoria y Alberto en Londres, así como colecciones privadas en la India y por todo el mundo. Kalam vive en Rampurhat en Bengala Occidental y trabaja desde su casa/estudio.

29) Nacido en 1969 en Bhilwara en Rajastán, **Kalyan Joshi** pertenece a una familia de pintores *Phad* del siglo XIII. Empezó a pintar a los ocho años bajo la tutela de su padre, el premio Padma Shri Shree Lal Joshi, y desde entonces ha seguido trabajando para perfeccionar sus habilidades. Aunque se graduó en comercio, eligió el arte como profesión. Joshi pinta sobre tela leyendas épicas y populares en las que aparecen héroes del folclore y deidades de Rajastán como Pabuji y Devnarayan. Sus cuadros se utilizan como telón de fondo durante representaciones de poemas épicos. Enrollados, sus cuadros pueden transportarse fácilmente durante los viajes de los cantantes por distintos pueblos. Aunque mantiene la esencia del *Phad*, Kalyan experimenta también con el dibujo de líneas y el collage, animación de personajes y montaje para dar a sus historias un toque contemporáneo. Fundador del Grupo de Artistas Ankan, ha dirigido también Chitrashala, una escuela de arte para niños en su ciudad. Ha recibido el Premio Gauri Shankar Mehta y el Premio de Mérito Nacional y ha dirigido numerosos talleres. Su obra ha participado en exposiciones en Delhi, Calcuta, Ahmedabad, Chennai, Bhopal, Bombay, Singapur, Nueva York, Londres y España entre otros. El artista vive y trabaja en Bhilwara. www.phadchitra.com

30) Kamal Ahmed M nacido en 1968 en Gadag, obtuvo su grado y máster en Bellas Artes por la Universidad de Karnataka, Dharwad. Ahmed M se especializó en pintura tradicional india y en la actualidad trabaja como profesor de arte mientras continúa su trabajo personal como artista. Relacionada con la tierra, su obra a menudo en formato de miniatura y protagonizada por criaturas que parecen venir de otro mundo evoca fantasía. Un toque sutil de realidad aparece de la mano de formas de ejecución sagradas, caracterizadas por su fina destreza inspirada en las formas regionales del folclore. La obra del artista ha participado en exposiciones de diferentes ciudades indias. Ha ganado numerosos premios, entre ellos la Medalla de Oro de la exposicion annual de Mini Vidhana Soudha, Gulbarga, el Premio Prathibha Ratna de K. V. Parishath, Permio Gadag y Premio al Mejor Cuadro Tradicional Half Tola organizado por la Universidad de Canadá, Hampi. Su obra forma parte de numerosas colecciones privadas y públicas, entre ellas la Ramson’s Kala Prathisthana en Mysore, Academia Lalit Kala en Delhi y Museo del Gobierno en Devanagari entre otros. El artista reside en Gadag y trabaja desde su estudio en dicha ciudad.

31) Nacido en 1979 en Udaipur, **Kapil Sharma** pertenece a la sexta generación en un linaje de artistas de miniaturas original de Rajastán. Inspirado por su abuelo, Ghanshyam Sharma, Kapil empezó su viaje creativo a los nueve años y aprendió a pintar miniaturas y *Pichhwais*. Más adelante, se graduó en Comunicación Audiovisual por el Instituto Nacional de Diseño y empezó a combinar el virtuosismo de un maestro en miniaturas con la sensibilidad de un modernista temprano. Dada su habilidad para unir estilos artísticos tradicionales con la tecnología y técnicas de producción modernas, elabora piezas únicas que elevan su obra a nuevas dimensiones. Combina cuadros con elementos digitales y arte con diseño, para evocar una estética y sensualidad inusual. Las composiciones parecen alinear el ritual Pushtimargi con una mirada motivada y devota a los animados *Pichhwais*, representados en estilos poco convencionales. Su innovativo trabajo ha ganado la admiración de sus compañeros y coleccionistas de todo el mundo. Kapil, cuyos cuadros forman parte de varias colecciones privadas, ha participado en exposiciones por toda la India. El artista vive en Udaipur y trabaja desde su estudio en la ciudad. www.kapilsharma.tumlr.com

32) Laxman Maharana, también escrito Lakshman Maharana (1938-2003), era el hijo de Gopal Maharana de Raghuraipur en Puri. Artista *patachitra*, aprendió este arte desde pequeño, pintando trozos de ropa vieja y jugando con terracota para esculpir iconos con ella. Maestro en representar las particularidades de las formas populares, su obra está marcada por su caracterización, centrada en Yáganat, la deidad que gobierna Odisha, y un hábil juego de líneas y colores. Desprovista de demasiados paisajes o perspectivas, su obra narrativa delimitada por márgenes decorativos emplea dioses y las historias de Krishna *Leela*.

33) Nacido en 1959 en el distrito Bidar de Karnataka, **MV Kambar**, también conocido como Manik V Kambar es graduado en comercio. Más tarde estudió arte y se especializó en pintura mientras la compaginaba con la investigación. Reconocido por trabajar en estilos Vijayanagara y Surpur, sus cuadros aparecen principalmente en formato de miniatura. Para sus imágenes emplea iconos y episodios inspirados por el género devocional. Su experiencia con el dibujo de línea fina le ha hecho ganar el Premio del Estado de Karnataka, el Premio Academia Lalit Kala tres veces y el Premio Mysore Dasara. Su arte ha sido presentada en exposiciones organizadas por la Academia Lalit Kala en Nueva Delhi, Bharat Bhavan, Bhopan, Chitra Kala Parishath, Bangalore, al igual que en galerías de Bombay y otras ciudades indias, entre ellas Gulbarga. Sus cuadros forman parte de varias colecciones públicas y privadas, entre ellas la Academia Lalit Kala, Delhi, la Academia Karnataka Lalit Kala, Bangalore, el Departamento de Arqueología, Mysore y en Australia, Singapur, Puducherry, Lucknow, Gulbarga, Latur y Solapur. Ha formado parte de varios campamentos de arte. El artista reside actualmente en Bengaluru y trabaja desde su casa/estudio.

34, 35, 36) Mahaveer Swami, nacido en 1959 en Bikaner, Rajastán, desciende de una familia de pintores tradicionales basada en la ciudad histórica. Se formó primero bajo la tutela de su padre y su abuelo, y posteriormente con el maestro Vedpal Sharma “Bannu” en Jaipur. Con su maestría en la pintura, coloreado y composición, ha sido reconocido por revivir la sofisticación y refinamiento originales de la Escuela Bikaner de pintura. Empezó su carrera copiando cuadros antiguos y ahora ha pasado a explorar temas más modernos y contemporáneos, como su serie de cuadros basados en el día a día de las mujeres indias, un tema rara vez abordado por los pintores de miniaturas. Influenciada por sus estudios de miniaturas Mughal y Rajastán, gran parte de su obra está basada en temas de la mitología hindú e incluye ascetismo y misticismo, además de motivos botánicos pintados con colores etéreos y finos trazos. A menudo a través de talleres, Swami se encarga de formar a artistas indios e internacionales en las técnicas de la miniatura y hace demostraciones en su estudio. Galardonado con varios premios y honores incluyendo el Nacional, Sanskriti, Kala-Shree y Rajiv Ratna entre otros, su trabajo ha sido expuesta en prestigiosas galerías de numerosas ciudades indias así como a nivel internacional en Galerías Lafayette de París, Galería de Arte Sackler y el Instituto Smithsonian de Washington entre otros. Su obra, con la que se han ilustrado varias publicaciones y libros, forma parte de importantes colecciones nacionales e internacionales, entre ellas el Museo Victoria y Alberto de Londres. El artista vive en Bikaner y trabaja desde su estudio en la ciudad. www.mahaveerswami.in

37) Manglam Arts comenzó su viaje en 1954-55 inicialmente como una escuela familiar de arte Rawat y almacén de arte, cuando la familia invitó al renombrado artista de la corte Shri Mohan Lal Ji a hacer algunos cuadros primero para conmemorar una boda familiar y luego para su casa ancestral en Jaipur. El artista Mohan Lal Ji y su hijo Shri Mahipal Ji (padre de Shri Ved Pal conocido como Bannu Ji) elaboró unos murales espléndidos para su casa. Fue entonces cuando Shri Ram Narayan Krishna Kumar, el hijo mayor del hogar Rawat en ese momento, abrió la galería de arte en Khanda Choti Chaupar para demostrar la riqueza del arte indio. Establecida en 1960, la escuela de arte y galería permaneció en la casa paterna de la familia Rawat Bhawan en Mishra Rajaji ka Rasta al lado de la Escuela de Arte Rajastán, antes conocida como Hunri Madrasa. El centro con su atractivo vivo y creativo era frecuentado por artistas y artesanos. Influenciado por la increíble creatividad que veía, Shri Ramnarayan Ji Rawat (Babu Sahib) y su hijo mayor Shri Krishna Kumar Rawat, ambos polifacéticos y conocedores del arte, fundaron Maglam Arts en 1971 cerca de Hawa Mahal. Más adelante, en 1974, Manglam Arts estableció su primera tienda minorista en la Calle Amber Palace, Jaipur, donde continúa apoyando a los artistas y satisfaciendo a turistas nacionales e internacionales mostrándoles lo mejor del arte indio. Hoy Manglam Arts ha crecido en magnitud y experiencia con oficinas en distintas partes de la India. Con sus talleres expansivos en Durgapura (Nandgaon) además de las salas de exposición en Jaipur y la galería de arte de Udaipur que se estableció en 1981, está asociado con cientos de artistas y artesanos. Con su trabajo para conservar sus tradiciones antiguas, ayuda a mejorar las habilidades de los artesanos y los diseños de su trabajo para el mundo contemporáneo y en un contexto más moderno. La renombrada casa de exportación de arte indio continúa promoviendo el arte y cultura indios a nivel internacional.

38) Nacido en 1972 en Mangalore, **Manjunath Kamath** o B M Kamath que es su nombre formal, se graduó en escultura por la Academia de Artes Plásticas de Chamarajendra (CAVA) en Mysore. Caracterizado por su espontaneidad e imaginación creativa, su arte refleja el contexto sociopolítico actual. Una estancia profesional en la Escuela de Arte y Diseño de la Universidad de Gales en Cardiff, con la Beca Honoraria Charles Wallace, al principio de su carrera le ayudó a seguir puliendo sus destrezas. Su dominio de la escultura, dibujo, pintura y elementos digitales y audiovisuales se refleja en su trabajo multimedia, con el que teje historias dentro de otras historias. Con una crítica a caballo entre lo humorístico y lo serio, tiende a trabajar con fluidez, alterando constantemente sus técnicas e historias, a menudo en series de fragmentos moldeados de diferente forma, según favorezca al ambiente en el que están situados. Esto otorga a su trabajo un significado diferente cada vez que se “reinterpreta” en su lienzo u otro soporte. Imágenes de edificios, animales, y contextos domésticos y urbanos flotan sobre un fondo con una paleta sutil. Lejos de lo local e idiosincrático, su arte sugiere una enigmática relación con lo universal. La obra del artista ha sido expuesta por todo el mundo, como en “Digifesta”, el Museo de la Ciudad de Gwangju, la Bienal de Gwangju, el Festival de Arte de Changwon, la Cumbre de Arte de la India, Arte Dubái, Arte Contemporáneo Asiático Singapur y Exposición de Arte Bombay, además de numerosas exposiciones en Delhi y otras ciudades. Sus creaciones forman parte de colecciones expuestas en la Galería Nacional de Arte Moderno, el Museo de Arte Kiran Nadar, la Fundación Alkazi y otras instituciones. El artista vive y trabaja en Nueva Delhi.

39) Michael Bühler-Rose nació en 1980 en Nueva Jersey y vive y trabaja en Nueva York. Se licenció en la School of the Museum of Fine Arts, en Boston, y realizó su máster de Bellas Artes en la Universidad de Florida, donde le concedieron la beca Fullbright a India. Michael es profesor en la escuela de diseño de Rhode Island y en The Cooper Union, y trabaja en fotografía, vídeo e instalaciones para explorar la idea sobre los rituales, la adoración de imágenes y la metamorfosis y la transcendencia experimentadas a través de objetos de arte sagrados y rituales. Ha estado estudiando sánscrito y practicando el visnuismo, tras pasar largos períodos de tiempo en India. Entiende su trabajo como una forma de crear paralelismos entre el artista y el sacerdote, donde el objeto artístico es la deidad, la galería es un templo tras la Iluminación y la instalación de la obra de arte es un ritual. Sus trabajos han formado parte de proyectos y exposiciones comisionados que se celebraron en el Museo de Bellas Artes de Boston; en el Indira Gandhi National Centre for the Arts, en Delhi; en el Witte de With de Rotterdam; en el Sackler Museum de Cambridge; en la Vogt Gallery de Nueva York; en el Chatterjee y Lal de Bombay; en el Nature Morte de Nueva Delhi y Berlín; en Scaramouch, de Nueva York, y en Carroll and Sons, de Boston. Sus obras se exhiben en el Sammlung Goetz, de Múnich; en el SK Kultur Stiftung / Photographische Sammlung, en Colonia, y en el Harvard Fogg Museum de Cambridge, Massachusetts.

40) Mohammed Osman, nacido en 1972 en el Distrito Mahaboob Nagar de Andhra Pradesh, pasó la infancia en su pueblo y se trasladó a Hyderabad para realizar sus estudios, donde se graduó en pintura por la Escuela de Bellas Artes JNTU. Su trabajo inicial como muralista durante años difíciles ha impactado su arte, que se caracteriza por su frescura a la hora de plasmar motivos rurales y la vida del sur de la India. Sus mujeres con ojos muy abiertos y grandes *bindis*, sus hombres con sus narices afiladas y animales adornados con telas están pintados con pasión. Conocido por sus cuadros de *Gangireddu*, o toro sagrado, decorados en el festival de Pongal, realiza sus creaciones con acuarelas, pintura acrílica y mezcla de técnicas. Osman posee un lenguaje pictórico con gran fuerza y su paleta es atrevida, centrándose más en la finura de la imagen que en su mensaje o contenido. El trabajo del artista ha presentado su obra en numerosas exposiciones en Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad y en Birmingham y San Francisco. Se ha abierto camino en colecciones privadas de toda la India y el extranjero. Vive y trabaja en Hyderabad.

41) Nacido en 1981 en Delhi, **Mohammed Zubair** se graduó en Arte por la Universidad de Delhi y posee un certificado en Lengua Árabe y un diploma en Caligrafía y Diseño Gráfico. Su dominio de las líneas y letras unido a su experiencia en el diseño y el diseño gráfico se refleja en sus composiciones que utilizan los alfabetos árabe, urdú, hindi e inglés. Utiliza un amplio rango de fuentes y estilos de caligrafía que adornan su arte, lo que él llama marcas de *Qalamdawaat* (bolígrafo de madera y tinta). Ha trabajado con la Academia Urdú en Delhi y varias ONG. Su arte de caligrafía ha formado parte de numerosas exposiciones y ha participado en eventos de arte; además, el artista ha dirigido talleres entre ellos los organizados por la Fundación India de Arte y Patrimonio Cultural, Dastkaar y la Misión Nacional de Manuscritos. En la actualidad trabaja como Instructor Principal en un centro de caligrafía gestionado por el gobierno de Delhi y trata de mantener vivo un género artístico casi extinto. Mohammed Zubair vive y trabaja en Delhi.

42) Nandagopal V de Andhra Pradesh es un famoso artista *kalamkari* que se formó en la Escuela Kalahasti para aprender el género artístico tradicional por el que este estado es conocido. Rebosantes de detallada iconografía mitológica y flora y fauna local, sus composiciones están pintadas sobre tela con un bolígrafo fino y un pincel, de ahí el nombre *Kalahasti.* Destaca su habilidad para plasmar al hombre y la naturaleza, su iconografía sobre tela o lienzo está repleta de animales, bellas flores, frutas, pájaros, deidades y motivos tradicionales. Nandagopal también ha ilustrado iconos como Durga y Krishna y los episodios de Mahabharata y Ramayana. Se limita al uso de cinco colores básicos: rojo, negro, azul, amarillo y verde, combinándolos de diferentes maneras. Con un largo trozo de tela como base, prepara sus lienzos con esmero mediante un largo proceso y prefiere trabajar a gran escala. El artista vive y trabaja desde su estudio en Kalahasti.

43) Nacido en 1952 en Delhi, **Naresh Kapuria**, cuya obra desafía las clasificaciones, aprendió arte durante su colaboración con Triveni Kala Sangam. Inicialmente artista autodidacta, pudo experimentar y desarrollar su estilo propio durante una estancia en la Escuela de Arte Wimbledon de Londres con un premio de la Fundación de la India Charles Wallace, estilo que ha seguido desarrollando posteriormente. Con su uso de las formas y ámbitos artísticos desde la pintura, escultura, instalación artística y diseño hasta la producción y restauración, Naresh marca tendencia. Disfruta de la mezcla de técnicas y el trabajo con múltiples formas artísticas, incluyendo la colaboración entre profesionales de artes plásticas y escénicas. Sus obras tienen un toque crudo y áspero con un poco de humor que hace que lo popular se encuentre con lo clásico, el más alto diseño con el más bajo, el arte con el oficio. Con un amplio rango de materiales y objetos encontrados, ha creado escenografías, artes escénicas interactivas y exposiciones en varios festivales culturales a nivel nacional e internacional. Las innovadoras obras en terracota, experimentos teatrales, desfiles de moda, cuadros y jardines de rocas entre otros son nuevas transformaciones de sus patrones de vida heredados, más que derivaciones externas o imitativas del entorno. El arte de Kapuria ha sido presentada en más de 50 exposiciones individuales y en grupo y en numerosos proyectos colaborativos. Como participante de la 8ª Trienal de la India, donde también ganó un premio; otros honores a su trabajo incluyen el Premio Primer Ministro al artista comprometido con el medio ambiente, Premio al Artista del Año por la Revista Sunday Mail y el Chevalier des Arts Letters otorgado por el Gobierno francés entre otros. Su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas de la India y el extranjero. Naresh vive y trabaja en Delhi.

44) Nacido en 1962 en Darbhanga, Bihar, **Neelkant Choudhary** realizó su Grado en Bellas Artes por la Universidad de Punjab, Chandigarh. Fiel a los patrones tradicionales Madhubani, su trabajo gira entorno a una variedad de imágenes que forman parte de su estilo único e individual, que combina motivos tradicionales con modernos. Ilustraciones que abarcan desde Durga y Kali hasta mujeres sencillas y niños del pueblo aparecen con frescura en sus obras. El artista experimenta y teje sus narrativas de líneas, que son esenciales para la tradición Mithila-Madhubani, con nuevos temas y estilos en carácter y concepto. Presentadas en numerosas exposiciones, sus obras le han permitido obtener la beca principal del Gobierno de la India para investigar sobre las raíces del arte Madhubani y examinar su relevancia hoy en día.

45) Nacida en 1963 en Indore, **Nilofer Suleman** comenzó su carrera de artista hace unos quince años como cartógrafa y artista de miniaturas, coleccionando y recreando antiguos mapas colombinos, representando detallados ríos y montañas con tinta. Las huellas de esta experiencia están claras en sus cuadros que traen la tipografía india y las imágenes y cultura de la calle a una plataforma contemporánea. Su estilo combina el mundo real de las calles con un mundo más suave donde los lotos brotan de cada superficie, serpientes se duermen delicadamente en tu pelo y amantes de piel azul se abrazan. Además de pintar, el repertorio creativo de Nilofer incluye a su vez conservación de arte y escritura. Su trabajo representa un punto de unión entre mundos diferentes, donde la vida diaria y la cultura popular se encuentran. Se ha expuesto en diferentes ciudades de la India y en la Feria de Arte de la India. Nilofer reside en Bangalore y vive y trabaja en la ciudad.

46, **47**) Nacido en 1967, **Niranjan Jonnalagadda**, famoso por su destreza, continúa éxito la tradición familiar de sus ilustres antepasados. Ganador del premio *Shilpa Guru*,J Gurappa Chetty, su padre era la única persona que practicaba este arte en su tiempo y fue así el responsable de formar artistas y revivir el oficio *Kalamkari*. Hoy en día existen más de doscientos artistas, con Niranjan en cabeza, que mantienen viva la tradición. Como artista aclamado, crea diseños contemporáneos según el proceso tradicional. *Kalamkari,* como el nombre indica es el arte de pintar con *kalam* o bolígrafo sobre una tela tratada para ello. Los artistas *Kalamkari* de Srikalahasti en Andhra Pradesh trabajan sobre todo en temas narrativos e historias mitológicas. Sus pinturas sobre tela se utilizaban como decoración para el templo. Se elaboran con tintes naturales mediante un prolongado proceso con más de una docena de pasos, entre ellos blanquear la tela, embadurnarla con una disolución de estiércol, utilizar un método de tinte resistente a la cera y otros tintes hechos con índigo, rubia roja y otras semillas y flores. Niranjan vive en Kalahasti y trabaja desde su humilde residencia cercana a la ciudad de los templos.

48) Olivia Fraser hizo un máster en lenguas modernas en Oxford y luego estudió arte durante un año en la Escuela de Arte Wimbledon de Londres. Se trasladó a la India en 1989 y aprendió la técnica de pintura tradicional india en con maestros de Jaipur y Delhi. Siguiendo los pasos de su antepasado James Baillie Fraser; que retrataba la India, sus monumentos y paisajes a principios del siglo XIX, Olivia se ha dedicado a plasmar la arquitectura de este país y a su gente. En una interesante mezcla de Oriente y Occidente tanto en técnicas como en ideas, Olivia ha desarrollado su propio lenguaje pictórico con éxito. Cuenta con dibujos en bolígrafo y tinta y obras de acuarela así como cuadros sobre papel *wasli* con pigmentos minerales y vegetales que elabora ella misma. Sus colores de gemas con un trazo inspirado en el estilo de miniaturas, crean superficies decorativas y brillantes. La influencia del estilo Nathdwara *Pichhwai* es evidente en sus cuadros más recientes que combinan la esencia de la tradición rajastani. La divertida ilustración de Krishna y otras representaciones tántricas inspiradas por la mitología india y creadas por esta artista escocesa y católica están caracterizadas por su trasfondo calmado y meditativo. Sus cuadros han participado en exposiciones individuales y en grupo en Delhi, Londres, Nepal y otras ciudades y forman parte de colecciones en la India, el Reino Unido y EE UU. También ha ilustrado los libros de su marido, William Dalrymple, entre ellos “La ciudad de los Djinns: un año en Delhi”. Ha escrito e ilustrado “Made in India” un libro de niños publicado por Pratham. Es profesora de un curso bianual de pintura en miniatura en Jaipur. Olivia divide su tiempo entre Delhi y Londres. www.oliviafraser.com

49) Pandu Masanam (1966 - 2010) original de Vinukonda en Andhra Pradesh. Formado en la Escuela de Bellas Artes JNTU en Hydearabad, su trabajo se caracteriza por el detalle y el espíritu clásico. Muy consultado en la historia del arte y la literatura clásica Telugu, sobre todo el Bhagavatham, creó una serie de cuadros sobre Krishna y su gran leyenda. La delicadeza de su dibujo, color y composición y la habilidad para manejar un amplio rango de técnicas, entre ellas los cuadros en gouache, óleo, pintura acrílica y acuarelas, se refleja en su repertorio rico en trazos y formas. Pandu participó en un gran número de exposiciones y campamentos de arte y sus cuadros forman parte de colecciones de General Electricals, Satyam y colecciones privadas en la India así como en México, EE UU y Hong Kong. Vivió en Hyderabad y trabajó desde su estudio en la ciudad, donde falleció a temprana edad.

50) Nacido en 1977 en Sokolov, **Param P Tomanec** comenzó sus estudios inicialmente en turismo y gestión hotelera en la República Checa antes de dirigir su interés a la fotografía y graduarse en fotografía por la Escuela de Comunicación Audiovisual, Arte y Diseño en la Universidad de Westminster, Londres. Después realizó unas prácticas y clases particulares con el famoso cámara David Evans. A continuación, realizó un curso de educación permanente de fotografía en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Thames Valley de Londres. Fotógrafo y cineasta versátil que realiza poesía visual, Param rechazó una carrera prometedora en el mundo del cine comercial y las industrias publicitarias cuando era joven para unirse a un *ashram* (monasterio)de yoga espiritual de la tradición Krishna donde invirtió ocho años practicando meditación, estudiando filosofía y sirviendo a la comunidad. Ha trabajado en películas y reportajes fotográficos y encargos en África oriental, Asia y Europa. Con retratos, documentales sociales, lugares sagrados y paisajes, su obra ha aparecido en publicaciones y exposiciones. El artista reside en Oxford, Reino Unido. www.paramtomanec.com

51) Nacido en 1976 en Italia, **Parama Libralesso** se graduó por el Instituto Estatal de Arte en Florencia. Luego estudió en la Academia de Bellas Artes en la ciudad y siguió su formación con arte clásico y técnica de óleo en Venecia. Como artista polifacético, es retratista, escultor, ilustrador y diseñador. Al crecer en una comunidad Hare Krishna situada en una mansión del siglo XVI en Italia, conoció la cultura india védica, sus símbolos y elementos, así como las obras del Renacimiento italiano que estudió y pudo ver en Europa. La dramática mezcla cultural resultante que se convirtió en parte de su ser se refleja a menudo en su obra, como se hace evidente en sus series sobre el Ramayana con sus imágenes retroiluminadas publicadas por la Bhaktivedanta Book Trust. Con algunas piezas espectaculares, su obra combina la técnica digital con la pintura a mano en óleo, acrílicos, acuarelas, lápices y tintas, además de fotografía y modelos. La mezcla de técnicas y soportes le permite experimentar; cortar y pegar o acercar y alejar la imagen, y añadir elementos hechos a mano. El trabajo multidimensional de Parama se ha expuesto por todo el mundo y ha hecho varios encargos para organizaciones italianas e indias. Reside en Florencia y trabaja desde su estudio en la ciudad.

52) Nacido en 1965 en Tamluk, **Paresh Maity** pasó su infancia en el rural Bengala. Se trasladó a Calcuta para estudiar su grado en Arte por la Escuela Gubernamental de Artes y Oficios y más tarde a la capital para su máster por la Escuela de Arte de Delhi, donde se especializó en pintura, ganando medallas de oro en ambos estudios. Una extraña destreza con las acuarelas transparentes, en gran y pequeño formato, que capturan los matices de luces y sombras define su maestría en este medio. Su creatividad se extiende a los cuadros en óleo y técnicas mezcladas que forman gran parte de su impresionante producción, a la que ha añadido algunas instalaciones recientemente. Como ávido viajero, excelente fotógrafo, hábil diseñador y estupendo narrador, Paresh no sólo trabaja con paisajes o figuras sino también con la abstracción, además de haber creado varias esculturas y películas. Caracterizada por su delicadeza y sensualidad, erotismo y romanticismo, gran parte de su obra tiene un toque de folclore. Su repertorio y carrera, que abarca casi 100 exposiciones individuales y en grupo en la India y el extranjero incluyendo la Bienal Internacional de Dibujo de Cleveland, Trienal India, Cumbre de Arte de la India, Feria de Arte de Singapur, se ha plasmado en dos libros ilustrados de gran tamaño. Honorado con el Padam Shri, posee también el Premio de la Sociedad Real de Acuarela en Londres, Medalla de Oro de Calcuta y Premio AIFACS en Delhi entre otros. Su obra se puede visitar en numerosas colecciones privadas y públicas incluyendo el Museo Británico de Londres y la Galería Nacional de Arte Moderno de Delhi. Paresh vive en Delhi y trabaja desde su estudio en dicha ciudad. www.pareshmaity.in

53) Nacida en 1974 en Delhi, **Puja Bahri** se graduó en Literatura Inglesa por la Universidad de Delhi, y después realizó un curso de Diseño de Interiores en el Instituto Apeejay. Más tarde, la artista empezó a formarse en pintura y escultura en Triveni Kala Sangam, Delhi, desarrollando su pasión por el arte. Gracias a la práctica constante y a dos cortos cursos de mezcla de técnicas y abstracción en el Central Saint Martins en Londres, la artista ha refinado su estilo y técnica. Su producción incluye cuadros, fotografía, soporte digital, videoarte y escultura, en un estilo semirealista que combina abstracción y figuración. Mediante un trabajo en series y la mezcla y combinación de soportes y formas, su arte es tanto visual como intelectualmente estimulante. Su iconografía anterior contenía parejas desnudas o semidesnudas en distintas posturas con un aspecto satisfecho. Rodeadas de naturaleza, sus obras incluían ornamentos, máscaras y coronas. Sin embargo, su trabajo actual se centra en sus hallazgos en viajes fotográficos de exploración y yuxtapone el medio urbano y rural para crear un atractivo tapiz de imágenes e ideas. Los paisajes urbanos contemporáneos de la India, donde lo viejo y lo nuevo, lo pobre y lo rico coexisten, aparecen en sus imágenes surrealistas, rebosantes de diseño gráfico. El impulso de su creatividad se ha desplazado claramente desde una postura pictoricista a un género multidimensional conceptual y digital en esta serie, mientras que la iconografía gira entorno a los paisajes urbanos cambiantes de la India y las dificultades diarias de sus habitantes. La artista ha recibido varios reconocimientos por sus obras como el Primer Premio de la categoría de vídeo en la VIII Bienal Internacional del Arte Contemporáneo de Florencia celebrada en dicha ciudad, Italia, en 2011. Presentado en el Festival de Arte Internacional de Delhi y la 4ª Feria de Arte de la India, su trabajo ha formado parte de exposiciones en Delhi, Bombay, Pune, Bangalore, Hyderabad, Hong Kong, Dubái, Singapur, Florencia, Malasia, Sudáfrica, Daca y Nueva York y de colecciones privadas. Puja es una de las dos fundadoras de una organización sin ánimo de lucro, la Fundación Arte para Todos. Vive en Delhi y trabaja desde su estudio en la ciudad. www.pujabahri.com

54) RG Gowd nombre completo Rayana Giridhar Gowd, nacido en 1965 en Gudavalli, Andhra Pradesh, es graduado en Bellas Artes por la Academia de Artes Plásticas Chama Rajendra de Mysoe. Aprendió también técnicas de pintura mural, al fresco y témpera durante su formación en Banasthali Vidyapith en Tonk, Rajastán y seguidamente estudió un máster en pintura por la Universidad MS en Baroda. Su experiencia en técnicas variadas se refleja en sus obras, de una gran delicadeza. Inspirado por sus estudios de las escrituras indias, su iconografía es densa en formas e ideas y utiliza pigmentos de tierra y oro sobre papel hecho a mano que otorga brillo a sus cuadros. Su arte evoca antiguos retratos de dioses y diosas hindúes, es brillante y agitada. Tres de sus cuadros representan el “Origen”, “Destrucción” y “Organización” de forma lúcida. La obra del artista ha participado en exposiciones individuales y en grupo por toda la India y Singapur. Gowd ha tomado parte en numerosos campamentos y talleres. Ha recibido becas y premios a su trabajo como los otorgados por el Centro de Arte Kanoria, Chitra Kala Parishad y la Universidad Nagarjuna entre otros. Su obra se puede visitar en colecciones como en la Galería de Arte Moderno, Nueva Delhi, y el Museo Sri Jagadish Mittal en Hyderabad. Vive y trabaja desde su base en Garuvupalem en Gunter, Andra Pradesh.

55) Nacida en 1968 en Kochi, **Radha Gomaty** se graduó en pintura por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad MS en Baroda. También asistió al programa de base de NID, Ahmedabad, seguido de una investigación en Filosofía y luego un curso de posgrado en Historia del Arte por la Universidad de Viswabharathi, Santiniketan. Radha comenzó su carrera como parte del grupo Escultores y Pintores Radicales de la India y, aparte de escribir poesía, trabaja con un amplio espectro de soportes, entre ellos fotografía y vídeo, además de pintura y escultura. En una mezcla de lo natural con otros materiales, gran parte de su arte es multidimensional y conceptual, mítica en la esencia y clásica en el enfoque. Sus obras multimedia en esta colección son el resultado de un proyecto de investigación de un año basado en sus viajes por el Río Ganga, desde el nacimiento hasta la desembocadura, que llevó a cabo con otros dos artistas Shanthamani Muddaiah y Koumudi Patil. Su obra resultante fue expuesta en el IGNCA en Delhi. La artista ha tenido una experiencia variada en medios y ha sido profesora. Su poesía se ha publicado en dos colecciones. El texto y la forma se fusionan en algunas de sus obras. Presentado en exposiciones individuales y en grupo en distintas ciudades indias y en China, su arte ha ganado premios de la Academia Kerala Lalit Kala entre otros. Radha vive y trabaja en Kochi.

56, 57 y 58) Raghupathi Bhat, nacido en 1957 en Udupi, creció en esta ciudad de templos donde su padre era cura. Debido a los problemas económicos de su familia, lo enviaron a la escuela a Nagamangla, un pueblo cercano al bosque donde vivía su hermana. Pero sus estudios no le gustaron. Su pasión por el arte le impulsó a matricularse en la Escuela Karnataka Chitrakala Parishath para estudiar arte y después en el instituto Kottayam para perfeccionar sus técnicas de pintura mural y trabajo con colores naturales. Su paisaje artístico está repleto de relatos mitológicos e iconos inspirados en las esculturas de templos que salpican el sur de la India. Mientras recita mantras, Bhat elabora sus propios colores con materiales naturales y dibuja y pinta mitos e historias basadas en sus lecturas y conversaciones con varios eruditos, aunque ha pintado también temas no religiosos. Reconocido por revivir los cuadros de Mysore Ganjifa, de los que tiene una gran colección, ha recibido el título de Ganjifa Raghupathi Bhat. Su trabajo ha participado en exposiciones por toda la India y también a nivel internacional en Londres, La Haya, Tokio, Osaka, Ottawa, Túnez y Bélgica. Ha recibido premios como el Kala Puraskar, Pariyaya Mutt, Udupi y el Premio Dr Raj Amogha Nagarika. Sus obras forman parte de varias colecciones, entre ellas la del Museo Victoria y Alberto, el Museo de Arte Sagrado en Durby, el Museo de Palacio en Mysore, donde ha estado restaurando obras antiguas además de hacer de guía y formar a cincuenta jóvenes artistas sobre la restauración de murales antiguos mediante el uso de colores minerales y técnicas tradicionales. Miembro de varios consejos, su arte ha aparecido a su vez en distintas publicaciones. El artista vive en Mysore en una casa que diseñó él mismo, con una imagen del Dios del Sol e inscripciones de 24 mantras Gayatri. Trabaja desde su estudio en la ciudad.

<http://www.mysooru.com/raghupathi.html>

59 y 60) Raja Ravi Varma, nombre completo Ravi Varma Koil Thampuran (1848-1906) pertenecía a una familia aristócrata de Kilimanoor en Travancore, Kerala. Inicialmente artista autodidacta, se unió a la Court of Trivndrum cuando tenía trece años, donde observó y aprendió el uso de pinturas al óleo. Trabajando en estilos y temas de toda la India, sus cuadros proceden del realismo y técnicas occidentales en una combinación con ornamentos de la pintura Tanjore y algunos elementos dramáticos del teatro Marathi y Parsi. Sus retratos de personas y elegantes mujeres con sari, iconografía divina e historias mitológicas eran bastante populares entre la élite. Por encargo real de Sayajirao Gaekwad de Baroda, creó una serie de cuadros basados en los poemas épicos hindúes Ramayana y Mahabharata, incluyendo los famosos Radha y Madhava y Shanthanu y Ganga en óleo sobre lienzo. Más tarde creó la Imprenta Litográfica de Bellas Artes Ravi Varma en Bombay para hacer oleografía y retratos de deidades hindúes. Sus coloridos dioses y diosas como Saraswati y Lakshmi, parecían más humanos que divinos, y las lustrosas representaciones, accesibles para las masas, se hicieron en poco tiempo enormemente populares. Los miles de impresiones de sus oleografías democratizaron y cambiaron la naturaleza de la adoración haciendo que la iconografía divina pasara a formar parte de los hogares hindúes de media clase del siglo XX por todo el país, donde después las impresiones se decoraban con *zari* y otros ornamentos de veneración. Criticada por algunos de “cursi” y “arte de calendario” su obra ha sido recientemente reconocida como marcadora de tendencia en la cultura popular y el arte contemporáneo indio.

61) Rajesh Pratap Singh nacido en 1969 en Sri Ganganagar en Rajastán, estudió diseño de moda en el Instituto Nacional de Tecnología de la Moda en Delhi. Trabajó en la industria durante un par de años, incluyendo un periodo en Italia, hasta que introdujo su propia línea de ropa de hombres y mujeres. Inmaculado y sutil, su estilo que proviene de sus raíces indias destaca entre las siluetas internacionales debido a su cuidadoso detalle. Su estética combina lo moderno con lo tradicional y la alta tecnología con la baja mientras investiga y experimenta con telas en colaboración con fábricas de tejido indias. Su pasión por la creatividad se extiende para incluir arte, ingeniería y restauración. Se manifiesta a través de impresionantes esculturas hechas con tijeras viejas de metal, herramientas de su oficio. Galardonado dos veces con el Premio al Diseñador del Año Kingfisher, se le adjudicó a su vez el Mejor Diseñador de Moda Masculina en los Premios de Moda en 1996 y ganó el Premio EDIDA de Elle Décor en 2010 y Diseñador del Año en la primera revista GQ. Newsweek nombró a Rajesh uno de los diseñadores más talentosos de la India. Sus colecciones se han expuesto en Delhi, Bombay, París, Londres y Milán entre otros. Fue alabado por su diseño de los trajes para la ópera francesa Padmavati de Albert Roussel, que se llevó a los escenarios en París e Italia. Sus impresiones *Ajrak* sobre entretejidos de lino y telares se encuentran en los archivos textiles del Museo Victoria y Alberto de Londres y en el Museo Real Textil de Bután, donde expuso sus telas. La empresa Woolmark le ha nombrado Embajador de India y ha diseñado el logo de Chivas. El artista vive a las afueras de la ciudad y trabaja desde su estudio, taller y *outlet* en Nueva Delhi. www.rajeshpratapsingh.com

62) Nacido en 1935, **Reva Shankar Sharma** pertenece a una famosa familia de artistas *Pichhwai* en la ciudad de los templos de Nathdwara. Empezó a pintar a los quince años y se formó con su padre Jagannath Sharma y los maestros Lakshmilalji y Shri Ghasiramji. Sus dibujos a mano alzada con lápiz y sobre papel y sus coloridos cuadros basados en iconos y temas religiosos evocan un espíritu meditativo. Están representados con destreza y en estilo tradicional utilizando una mezcla de materiales orgánicos. Ha dado conferencias y dirigido talleres y demostraciones sobre su arte y las técnicas que utiliza en numerosas universidades y organizaciones. Admirado como “pintor de pintores”, su obra ha sido expuesta en distintas ciudades indias así como en Nueva York y Washington entre otros. Le ha llevado a lugares de todo el mundo, donde su trabajo ha sido enormemente apreciado. Galardonado con el Premio Nacional de Maestro Artesano por sus cuadros en miniatura y una beca del Gobierno de la India, ha sido además honorado con premios a nivel estatal por su contribución a los cuadros en miniatura de Rajastán. El artista vive y trabaja en Nathdwara.

63) Rini Dhumal, nacida en 1948 en Rongpur, Bangladesh, obtuvo su grado y máster en la Universidad de Bellas Artes MS de Baroda y más tarde estudió en París con una beca del Gobierno francés en Atelier 17 con Sir SW Hayter, seguido de un periodo con Krishna Reddy. Impartió clases en la Universidad MS de Baroda durante algunos años mientras seguía refinando sus propias habilidades. Aunque experimentó con distintos medios de expresión, incluyendo la pintura de vidrio, escultura y escritura, su mayor vocación es el grabado y la pintura. Su iconografía refinada y densa presenta temas femeninos y cuenta con diosas en diferentes formas creadas en su propia imaginación, que a menudo se presentan matriarcales y solitarias pero con la fuerza suficiente para plantarle cara al mundo, similares a la enormemente venerada diosa de Bengala Durga. Sus imágenes multidimensionales, con su mirada paralizada y directa, cuerpo cubierto y frente a menudo embadurnada de rojo u otras marcas simbólicas evocan a la vez compasión y confianza. Honorada con la Medalla de Oro del Rector en Baroda y la Medalla de Oro del Gobernador en Calcuta, ha recibido también los premios AIFACS, Nacional LKA y Randhawa MS. La obra de Rini ha participado en numerosas exposiciones individuales y en grupo en Delhi, Bombay, Baroda, Ahmedabad y Hyderabad en la India, y en el extranjero en París, Chile, Alemania, Tokio, España y en el Museo Real Ueno de Tokio. Ha contribuido al desarrollo del arte contemporáneo indio con su capacidad personal así como al tomar parte en varios comités e iniciativas. La artista vive y trabaja en Vadodara.

64) Nacido en 1922 en Madhya Pradesh, **SH Raza**, cuyo nombre completo es Syed Haider Raza, más conocido como Raza Sahib, estudió pintura en la Escuela de Arte de Nagpur y la Escuela de Arte Sir JJ de Bombay. Como una de las leyendas vivas del arte indio contemporáneo y miembro fundador del Grupo de Artistas Progresistas, Raza se trasladó a París en 1950 para estudiar en la Escuela de Bellas Artes con una beca del Gobierno francés. París se convirtió en su hogar hasta que hace unos años trasladó su base a Delhi. La obra de Raza se caracteriza por su esencia espiritual, su infinidad de colores y su abstracción. Los vagos recuerdos del paisaje de su infancia en el ambiente rural y rústico de Madhya Pradesh que pueden observarse en su obra temprana comienzan a desvanecerse y se hacen más sutiles conforme el artista se dedica más a su interior. El encuentro con las simples formas geométricas elementales, símbolos y metáforas, incluyendo el *bindu* (un punto o círculo), que aparecen en luminosos rojos, azules y otros colores mientras sus lienzos giran en torno a un punto central, que a menudo simboliza la polaridad hombre-mujer, en el límite con lo tántrico. El legendario artista ha retenido la energía y el espíritu de su país de nacimiento y le ha añadido la delicadeza técnica resultante de su formación y experiencia en Occidente. Mediante su Fundación Raza y otras fundaciones e iniciativas culturales, colabora con proyectos artísticos de la India y Francia y apoya a jóvenes artistas prometedores para que expongan su obra a nivel internacional. Su propio trabajo ha sido presentado en incontables exposiciones individuales y en grupo, entre ellas la Bienal Internacional de Venecia, São Paulo, Manton y la Trienal de la India. Ha recibido varios premios entre los que se encuentran el Premio de la Crítica en París, el Kalidas Samman del Gobierno de Madhya Pradesh y el Lalit Kala Ratna y Padma Shri entregados por el Presidente de la India. Su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas en la India y el extranjero como la Galería Nacional de Arte Moderno en Delhi, la Galería de Arte Jahangir de Bombay y Bharat Bhavan en Bhopal. Raza vive y trabaja en Nueva Delhi.

65) Nacida en 1979 en Jammu, **Saadiya Kochar** recibió un diploma en comunicación de masas por el Instituto Aurobindo, después realizó un curso avanzado de fotografía en el Triveni Kala Sngam, Nueva Delhi y más tarde en la Escuela Internacional de Fotografía Profesional, Australia. La energía femenina es una parte vital de la obra de esta fotógrafa artística y está especializada en retratos de mujeres y la dualidad de su existencia. Desde que empezó su carrera profesional con un libro, ha estado trabajando con encargos de la India y el extranjero. Su repertorio incluye trabajos para la Sociedad DPS, Pearl Acadmy, Alta Comisión Australiana, el proyecto “Acción por el Autismo” y publicidad de agencias. Trabajó en el Centro Georges Pompidou en París durante una residencia de un mes y ha escrito y dirigido una película llamada “Loss” sobre los problemas en Cachemira, donde ha estado investigando durante años. Sus fotografías han aparecido en varias publicaciones y exposiciones en la India, y también la exposición “Diálogo con la piel” en España, así como en galerías en Múnich y Londres. Vive principalmente en Delhi y trabaja allí donde la llevan sus encargos.

66) Nacido en 1971, **Sanatan Dinda** se graduó en pintura por la Escuela Gubernamental de Artes y Oficios de Calcuta. Con igual destreza en pintura, dibujo, escultura, diseño, pintura mural e instalaciones, las obras de Sanatan presentan un estilo ilusionario y espiritual. La colorida “Kathputli” (marioneta) Durga y los decorados *puja pandals* “Vía Láctea” que ha creado durante años tratan de redefinir el arte contemporáneo inspirado en formas del folclore. La iconografía de *Yugpurusha*, o el señor universal y otros iconos, aparece en capas de ramaje, caligrafía, abstracción y otras características que añaden un estilo y estética meditativos a su obra. Su maestría en la figuración sale a la luz también en sus cuadros de hombres y mujeres desnudos o semidesnudos. Desde concursos entre universidades hasta el prestigioso Premio de la Academia Birla, Sanatan ha recibido numerosos reconocimientos y su obra se ha expuesto por toda la India así como en EE UU, Singapur, Dubái y Londres; abriéndose paso en importantes colecciones como la de la Duquesa de Kent, el Consulado belga, ISKCON y en residencias privadas por todo el mundo. Sanatan vive en Calcuta y trabaja desde su estudio en la ciudad.

67 y 68) Sanjhi Braj Artists – Los cuadros Sanhji de esta colección tienen sus raíces en el culto a Krishna y han sido elaborados por miembros de la familia Verma de la región Braj. Los paneles son pequeños y repletos de iconografía con forma de celosía. La iconografía se crea cortando con precisión con ayuda de tijeras, cuchillas, cúteres y plantillas; utilizando colores secos sobre papel. El arte Sanjhi se ha originado y se practica principalmente en Braj y Vrindavan, el hogar del Lord Sri Krishna en Uttar Pradesh. Tradicionalmente, formaba parte del ritual de la tarde en el templo y para decorar, preparado meticulosamente y con devoción. Pintada con flores, estiércol de vaca, piedras coloreadas y lámina de metal, aparte de colores secos, la obra debía ser una ofrenda a la deidad que había que sumergir en las aguas después de la adoración.

69) Sarman Kumar Shyames un artista autodidacta de la tribu Gond.Creció en el tosco terreno de Madhya Pradesh y aprendió de pequeño a pintar en las paredes con barro y otros materiales naturales disponibles. El arte gond y los artistas como Sarman recibían la atención y apoyo del entonces director del Museo Roopankar en Bharat Bhawan, Bhopal. Esto les otorgó a él y otros del pueblo la oportunidad de aprender, evolucionar y exponer su arte en una plataforma de arte contemporáneo. En una interesante mezcla de símbolos tribales y modernos, con detallados dibujos y cuadros realizados con pincel y bolígrafo, su obra incluye elementos contemporáneos y está inspirada por panteones tribales, pájaros y el paisaje, que suele ser la fuente de vida para muchas de sus composiciones. Su mundo de iconos y flora y fauna, que utiliza coloridos patrones repetidos, ha sido expuesto en la India y el extranjero. Ha recibido las alabanzas de la crítica y numerosos premios.

70 y **71**) Nacida en 1960 en Delhi, **Seema Kohli** estudió primero filosofía y más tarde obtuvo un diploma en artes aplicadas. Inicialmente autodidacta, su producción artística que se extiende durante tres décadas, incluye cuadros, dibujos, fotografía, escultura, instalación y películas. Como alabanza de la forma y energía femeninas, fuente de las fuerzas gemelas de creación y destrucción, su obra relata antiguas leyendas y mitología en un contexto contemporáneo. Su trabajo enormemente detallado gira en torno a temas como la belleza, procreación, sensualidad y espiritualidad, en una colorida paleta: azul, rojo y verde con dorado. Profundamente meditativas y calmadas, su divinidades semi-antropomórficas se rodean de naturaleza: árboles, pájaros y animales. De alguna forma autobiográficas y personales, sus obras empujan al espectador a mirar a través de los límites entre mito y realidad, el yo y el otro. La obra de Seema ha participado en más de 25 exposiciones nacionales e internacionales, como Art Basel 2009, ARCO España 2010, Feria de Arte de Shanghái 2011, Art Stage Singapur 2012. Ganadora del Premio de Oro por su vídeo en la Bienal de Florencia, 2009, ha sido galardonada a su vez con el Premio de la Organización de Mujeres Jóvenes FICCI y el Premio Nacional Lalit Kala para Mujeres con Éxito en 2008. Su obra puede verse en los aeropuertos internacionales de Delhi y Bombay, y como parte de las colecciones del Ministerio de Defensa, Tata Steel, H.E. el Presidente de Singapur, Jindal Steel, Universidad Manipal, Hotel Leela Palace, Programa de Control de Drogas de Naciones Unidas, Raj Niwas Puducherry, Ferrocarril de la India, Centro de Sociedad Civil de la India, Bharat Bhawan Bhopal, Academia Lalit Kala y Sahitya Kala, Museo Goa de Arte y recientemente el Museo de Arte Rubin, además de varias colecciones privadas. Vive y trabaja en Nueva Delhi. www.seemakohli.com

72) Nacida en 1967 en Mysore, Karnataka, **Shanthamani Muddaiah**, quien tuvo un importante papel en el proyecto Ganga, obtuvo su grado en pintura por la Academia de Artes Plasticas de Chamarajendra (CAVA), Mysore y su máster por la Universidad MS, Baroda. También realizó un curso de fabricación de papel en Glasgow, Escocia y trabajó durante cortos períodos de tiempo como profesora de arte y restauradora de pinturas murales en la India, antes de dedicarse a la práctica artística a tiempo completo. Explorando la materialidad de su condición transcendental, sus esculturas, a menudo hechas de carbón, parecen monumentos de piedra, que aparentan ser estables desde lejos, pero frágiles si se miran más de cerca. Las marcas de madera presentes todavía en los bloques negros, como huellas del fuego que consumió o que lo consumió. Las formas carbonizadas empiezan a revelar su fragilidad y la posibilidad de volver a convertirse en polvo. Shanthamani, que ha convertido el carbón rústico en una metáfora de lo que se ha descrito como “manifestaciones de material persistente”, ha trabajado a su vez con vídeo, fotografía y otros medios. Poseedora de la Beca Junior Nacional del Ministerio de Turismo y Cultura y la beca Charles Walace para estudiar en Glasgow, su trabajo ha sido presentado en exposiciones individuales y en grupo en Bombay, Bangalore, Delhi, Chennai, Sri Lanka, París, Dubái, Noruega y Tel Aviv entre otros. Sus obras forman parte de numerosas colecciones privadas en la India y el extranjero, como la Galería de Arte Venkatappa y el Museo del Gobierno, Bangalore. Shanthamani vive y trabaja en Bangalore.[**www.shanthamani.com**](http://www.shanthamani.com)

73) Nacida en 1958 en Harar, Etiopía, **Sheba Chhachhi** ha estudiado en la Universidad de Delhi, Chitrabani en Calcuta y en el Instituto Nacional de Diseño de Ahmedabad. Chhachhi empezó su carrera en los años ochenta con un reportaje fotográfico, que plasmaba el movimiento feminista de la India. Cuestionando las políticas de representación y su papel como fotógrafa, abandonó el reportaje para pasar a la experimentación con retratos escenificados de personas, en su mayor parte mujeres activistas. Con una inclinación por los mundos invisibles y sin voz de las mujeres –desde ascetas femeninas hasta la Diosa Yamuna, la personificación del río Yamuna– la producción de la artista da voz y hace de testigo tanto de las atrocidades del día a día como de los cuentos mitológicos. Como profesional de la fotografía y la instalación artística, un deseo por reinvertir el ángulo del fotógrafo en el tiempo motiva su uso de la imagen fotográfica dentro de la instalación. Unido en el espacio con objetos que se encuentra o “esculpe”, sonidos, luz y vídeo, sus instalaciones tratan problemas en curso; la cuestión de la transformación, rescantando lo marginal y el juego entre lo mítico y lo social en un contexto de temas como el género, lo corporal, la representación, la ecología urbana, la violencia y la cultura visual. Recientemente ha dirigido su atención a la imagen fija movida por medios mecánicos y ha desarrollado un nuevo lenguaje artístico, la caja de luz con imágenes en movimiento, que emplea un conjunto de capas fijas y en movimiento de imágenes fotográficas para crear un efecto casi cinematográfico. La artista ha presentado su obra en numerosas exposiciones en la India, Europa, Japón, Sudamérica y EE UU. Ha publicado escritos, pronunciado conferencias y dirigido talleres; además ha trabajado en proyectos de investigación relacionados con las mujeres, la ecología y el arte contemporáneo en la India y el Sur de Asia. La artista vive y trabaja actualmente en Delhi.

74) Nacido en 1955, **Shyam Sharma** creció en Nathdwara y aprendió arte bajo la tutela de su abuelo por parte de madre, el legendario artista Nainsukh Sharma. Trabajando en estilo tradicional, se convirtió en un maestro del arte y las técnicas *verre eglomisé* y *thevak.* Después de dibujar los detalles sobre el reverso de un cristal, añade los colores, corta hojas doradas e incluye otros ornamentos, dando vida a los iconos y deidades con su consumada destreza. Elabora sus propios colores y pinceles con material natural. Ganador del Premio Nacional Maestro Artesano, entre otros, su obra ha formado parte de numerosas exposiciones y se ha abierto paso en numerosos santuarios domésticos y hogares por toda la India y el extranjero.

75) Nacida en 1970 en Madhubani, Bihar, **Sudha Devi** procede del pueblo Rajnagar y se ha dedicado durante los últimos 25 años a la pintura en el estilo tradicional Mithila Madhubani. Siguiendo la forma artística que aprendió de su madre, Sudha Devi ahora combina sus habilidades tradicionales con nuevas técnicas y diseños. Produce obras de arte con una sensación y sensibilidad contemporáneas. Debido a sus orígenes –procede de una comunidad de granjeros– su arte incluye a menudo escenas de cosechas y plantaciones, así como deidades locales y festividades.

76) Nacida en 1985 en Silchar, Assam, **Sudipta Das** realizó su máster en Bellas Artes en Kala Bhavan, Vishwa Bharati en Santiniketan. Su arte trata temas históricos desde una perspectiva actual. Una fascinación por la historia reconstruida en la que la fragmentación y el proceso de alternar narraciones reales con otras inventadas delimita el camino de sus composiciones. El encuadre de percepción de la historia y su transformación siempre cambiante, de la documentación privada o archivística a los espacios públicos abiertos, eleva su obra de la realidad al mito. El trabajo reciente de Sudipta elimina conscientemente la identidad de los héroes nacionales, dejando atrás algunos misterios sin resolver. Con contenidos y contextos fragmentados, la imagen está formada por capas hechas con trozos de papel arrugado a mano sobre distintas superficies. La artista elabora diferentes imágenes y fotografías en piezas de papel separadas, las rasga y las revuelve de forma aleatoria para reorganizarlas y crear nuevas historias. Su obra ha formado parte de exposiciones en Calcuta, Baroda, Kochi, Bombay, Delhi y otras ciudades. Honorada por el Centro de Arte Kanoria en Ahmedabad, el Centro de Arte Saavad en Santiniketan y Khoj en Calcuta, es alumna de honor del Visva-Bharati y ha sido becada por la BSNL cuatro años seguidos. La artista vive actualmente en Vadodara y trabaja desde el Baroda Space Studio.

81) Nacido en 1957 en Gulbarga, **Vijay Siddaramappa Hagargundgi** recibió su educación formal en arte por la Escuela de Artes Plásticas MMK de la Sociedad Ideal de Bellas Artes en Karnataka. Tras ganar una beca, siguió estudiando en Santiniketan. Sin embargo, el estado del arte moderno y expresionismo abstracto que encontró allí le decepcionó y decidió volver a sus raíces. Su pasión por los murales de Surpur, pintados en el estilo de la Escuela Vijayanagar y su habilidad para copiar obras antiguas se sumaron a su destreza con la pintura en miniatura que adquirió en Dwarka Prasad Sharma en Jaipur. Su arte se inspira en un amplio rango de poemas épicos e iconos. Shiva Purana, Dashavatara, Navagraha y Kama Sutra son representadas con líneas fluidas, atrevidos colores y delicado yeso. Sus composiciones sobre ceremonias en Hampi, representando el Dasara Durbar de Krishnadevaraya han sido enormemente aclamados. Reconocido por revivir el estilo Surpur de la pintura en miniatura, Vijay Hagargundgi es también un ávido coleccionista. Ganador de varios reconocimientos, entre ellos los premios otorgados por el Karnataka Lalit Kala, AIFACS y la Fundación Mallikarjuna Mansur, su obra ha sido expuesta en toda la India y en el extranjero. El artista vive y trabaja en la región de Gulbarga.

82) Nacido en 1965 en Jaipur, **Vinay Sharma** estudió pintura en la Escuela de Arte de Rajastán en Jaipur, antes de asistir a la Universidad de Liverpool en Inglaterra como estudiante de intercambio, donde obtuvo el Posgrado en diseño gráfico por la Escuela de Bellas Artes de la Universidad MS en Baroda. Con grabados, diseños gráficos y pintura, el arte de Vinay Sharma refleja su contacto desde la niñez con las festividades y colores de Rajastán y los rituales y astrología que su padre y abuelo practicaban. Las imágenes multidimensionales que crea utilizando una gran variedad de símbolos, medios y material, recolectadas de sus propios archivos familiares, combinan la obra de sus antepasados con la suya propia. La espectacular iconografía incluye una serie con diferentes signos del zodíaco y obras que incorporan antiguos símbolos icónicos. Su repertorio anterior se centraba en el grabado, aunque su interés está virando hacia la pintura y la experimentación con técnicas mixtas para crear una iconografía e instalaciones que conecten el pasado con el presente. Galardonado con numerosos premios, Vinay, que trabaja para la Academia Lalit Kala de Rajastán y anteriormente para la Jawahar Kala Kendra de Jaipur, es además un ávido coleccionista y un hábil organizador de exposiciones y gestor cultural, apoyando a los artistas que visitan Rajastán procedentes de otras partes de la India y el extranjero. Ha presidido numerosos campamentos internacionales de artistas en Jaipur y su obra ha sido presentada en exposiciones individuales y en grupo en diferentes ciudades indias y del extranjero, donde ha sido adquirida por coleccionistas privados y corporativos. Vinay vive y trabaja en Jaipur.

83 y 84) Vineet Kacker, nacido en 1965 en Delhi, se graduó por la Escuela de Planificación y Arquitectura de Nueva Delhi. Se formó en cerámica, primero con Mansimran Singh en Andretta, Himachal Pradesh y luego en el Taller de Cerámica Golden Bridge en Puducherry bajo la tutela de Ray Meeker y Deborah Smith. Más tarde realizó prácticas con los ceramistas británicos Alan Caiger-Smith y Sandy Brown, subvencionado con la Beca Charles Wallace, obtuvo la Residencia Artística Mcknight, en el Centro de Arcilla Norteño, Minneapolis, Minnesota, y estuvo en el Centro Artístico Anderson Ranch de Colorado con una Beca Fullbright. Formado por sus estudios oficiales en arquitectura e inspirado inicialmente por fuentes indias –el paisaje, arte e iconografía del Himalaya– gran parte de su arte resuena en torno a lo sagrado y meditativo. Con recurrentes iconos en bajorrelieve, grabados con marcas texturales y caligráficas, sus objetos de cerámica de variadas formas evocan un equilibrio cósmico. Sus piedras Sutra son venerables objetos con inmensos mensajes espirituales de fondo. Lo antiguo frente a lo contemporáneo, lo ceremonial frente a lo común, convergen a menudo en su obra, en la que ásperas texturas y esmaltes secos contrastan con esmaltes tradicionales, utilizando diferentes técnicas en una única pieza; torno de alfarero, manufactura y moldes de escayola. Miembro de la Asociación Internacional de Alfareros, Zibo,China y participante del programa de Vidrio Sambandh Indo-Sueco, su trabajo ha sido subvencionado con becas de la Fundación de Arte de la India, Bangalore. Ha participado en la exposición “Piel de Asia”, la Bienal Mundial de Incheon, Corea, y en otras muchas exposiciones por toda la India y otros países como Japón y Australia; su obra forma parte de colecciones en numerosas ciudades indias y en el Centro Mundial de Cerámica de Incheon en Corea del sur y el Museo de Arte Qingdao en China entre otros. Además ha sido publicada en revistas internacionales como Arte Cerámica y Percepción y Estudio de Cerámica. Ha presentado publicaciones en varios foros internacionales como en las Universidades de Nuevo México y Minnesota, Estado de Nueva York, Estocolmo en Suecia y la Escuela Hábitat de Arquitectura en Nueva Delhi. El artista vive en Delhi y trabaja desde su estudio en Haryana. www.vineetkacker.com

85) Nacido en 1939, **Vithaldas Sharma** procedía de la ciudad sagrada de Nathdwara en Rajastán. Nieto de Nandlal e hijo de Lakshmilal Sharma, ambos reconocidos pintores de *Pichhwai*, aprendió a pintar cuando empezó a ayudarles a temprana edad. Se convirtió en un maestro de la pintura sobre marfil y muchas otras técnicas, especializándose más tarde con diferentes maestros, entre ellos Narottam Narayan Sharma y Dwarka Lal Jangid. Su repertorio utiliza una gran cantidad de iconografía presidida por Krishna y las historias de su vida. Mediante la elaboración de sus propios colores con minerales y otros materiales naturales, y en un soporte de algodón o seda principalmente, Vithaldas creó una importante serie de cuadros. La gran calidad junto con el delicado detalle y el trabajo minucioso le llevaron a ganar el Premio Nacional de Maestro Artesano. Miembro de la Sociedad Internacional de Artistas de Francia, tenía además una estrecha relación con el Consejo de Arte del Reino Unido. Su trabajo ha formado parte de numerosas publicaciones y ha sido expuesto en distintas ciudades de la India y en la Galería Serpentine de Londres, el Centro del Tercer Ojo de Glasgow y el Cartwright Hall de Bradford entre otros. Su obra puede visitarse en importantes colecciones públicas y privadas. En la actualidad sus hijos Narendra y Gajendra Sharma perpetúan su legado al seguir trabajando con dedicación en este campo.

86) Nacido en 1968 en Bombay, **Viveek Sharma** se graduó en bellas artes y se especializó en pintura en la Sir J.J. School of Art en la misma ciudad. Sus estancias en Alemania y Suiza le han proporcionado nuevas oportunidades de estudiar y trabajar en un nuevo contexto y de inspirarse en algunos de los maestros europeos. Pintor de metáforas, sus obras, principalmente en óleo sobre lienzo, han recibido muchos reconocimientos por sus representaciones fotorrealistas de gran tamaño. Aunque también trabaja el dibujo, los retratos y las ilustraciones, es en sus cuadros narrativos donde finalmente encontró a su némesis. El personaje del artista aparece en muchas de sus composiciones. Al combinar lo real con lo imaginario, hay una representación participativa de procesiones, celebraciones y barrios callejeros de Dharavi, así como de figuras destacadas, ídolos populares y momentos históricos, desde Mahatma Gandhi hasta Obama, o el dios Ganesha y el asedio terrorista del 26 de noviembre de Bombay. Sus obras recorren lugares e historias de referencia, como reflejo de la historia contemporánea asociada con la capital comercial de India. Ganador de varios premios, entre los que se incluyen el Maharashtra Police Award por sus cuadros y el Maharashtra State Award de excelencia artística, su trabajo se ha expuesto mucho tanto en galerías de India como internacionales en Dusseldorf, Zúrich y Nueva York. Viveek también ha participado en campamentos y talleres de arte. Sus obras se exponen en importantes colecciones privadas y públicas en India y en el extranjero; sirva de ejemplo la obra de arte por encargo que realizó para Troubadour en Tokio. Viveek vive y trabaja en Bombay.

www.viveeksharma.com

87) Nacido en 1964 at Trichur, Kerala, **Vivek Vilasini** se formó como Oficial de la Marina en la Escuela Panindia de la Marina en Kochi, y a continuación se graduó en Ciencias Políticas por la Universidad Kerala antes de dedicarse a su pasión por el arte. Aprendió arte y escultura de los artesanos indios tradicionales y finalmente eligió el arte multimedia y la fotografía para su expresión creativa. La versátil obra de este artista explora las estructuras sociales existentes y se centra en la identidad cultural del escenario global que hoy en día está en continuo cambio. Sus cuadros, esculturas, fotografías de gran formato, obra multimedia, y obras con mezcla de técnicas son el resultado de su investigación y están empapados en lenguaje conceptual. El artista crea expresiones visuales reveladoras de la sociedad contemporánea. Las diferentes ideologías, influencias e intereses se suceden con ironía para despertar la conciencia del espectador. Con exposiciones individuales y en grupo en Trivandrum, Delhi, Bombay, Bangalore y Kochi, su obra ha formado parte a su vez de exposiciones en el extranjero, como la Feria de Arte de Chicago 2009 y la exposición de Cincinnati, así como la prestigiosa exposición “Autopista India” que tuvo lugar en la Galería Serpentine de Londres, y en el Museo de Arte Moderno Astrup Fearnley de Oslo, Noruega, “Arco 08” en Madrid y la exposición Gandhi en Londres. Vivek reside y trabaja en Bangalore.

****

Obras en la exposición

1) Anant Kumar Mishra

Los Avatares 1 y 11 (Díptico)

Óleo sobre lienzo

122x91 cm cada uno

2013

Las Dashavtara (las diez legendarias encarnaciones simbólicas) que en este díptico se representan siguiendo las escrituras *puránicas*, aparecen como personajes contemporáneos de una película de ciencia ficción en una colisión entre lo antiguo y lo moderno. Ataviados con máscaras, vestidos y disfraces, las caricaturas extraterrestres se presentan con conocidas metáforas atribuidas a cada símbolo. Esta surrealista imagen evoca la sensación de la cultura y alegría populares combinada con la devoción.

2) Arpana Caur

Yogi

Óleo sobre lienzo

152 x 178 cm

2012

El yogui (persona que practica yoga y sigue la filosofía de dicha disciplina) inmerso en su meditación como se representa aquí, refleja al ser espiritualmente iluminado, puede ser un yogui masculino o femenino. Mientras que los hindúes, budistas, jainistas y taoístas, etc. practican yoga buscando la elevación espiritual, emocional y física, otros lo utilizan principalmente para tonificar sus cuerpos y reducir el estrés.

3) Bannu Studio

Los Vedas I a IV

Rigveda, Samaveda, Yajurveda and Atharvaveda

Pigmentos sobre papel

41 x 30 cm cada uno

c. 1980

La palabra en sánscrito veda (conocimiento) deriva de la raíz vid-, saber. Los vedas son infinitos y eternos. Tratan temas como la divinidad, el alma, la vida, la naturaleza y el cosmos. El conocimiento polifacético que emana de las escrituras antiguas lo “oyeron” por primera vez los rishis (ascetas) durante sus estados de meditación, quienes lo transmitieron de forma oral a sus discípulos en forma de *shrutis* (los intervalos más pequeños que puede detectar el oído humano en la música india) o mantras (palabras o sonidos repetidos que facilitan la concentración al meditar). Los cuatro *vedas* de esta serie están personificados como dioses.

4) Bharti Dayal

Reclining Ganesha (*Ganesha recostado*)

Pigmento sobre papel

58 x 78 cm

2011

Ganesha, señor de los comienzos propicios, es una de las deidades más populares en India. Con su panza y su trompa de elefante, aparece en diversas poses, ya sea bailando, sentado sobre su ratón o bendiciendo. En esta pieza, Ganesha aparece en una posición reclinada que simboliza lujo, comodidad, riqueza y prosperidad. La figura, pintada en un estilo folclórico de Madhubani con un toque contemporáneo, está rodeada de formas de elefante trazadas de forma intrincada que evocan un halo regio y divino. La coloreada figura divina principal está reclinada sobre un cojín para apoyar el brazo en busca de más comodidad, mientras el ratón, presumido, aparece bailando en la barriga de Ganesha.

5) Bhaskar Mahapatra

Tree of Life (*El árbol de la vida*)

Pigmentos sobre seda

81 x 54 cm

2012

El Árbol de la Vida, lleno de raíces y ramas como un *akshayavata* (baniano), se adora por su benevolencia. El fruto, las semillas y la capacidad de refugiar, curar, procrear y regenerar es lo que sustenta la vida y limpia el medio ambiente. Además, es el símbolo del sutil sistema interior de los seres humanos, como la red de nervios y los órganos sensoriales que interpretan el mundo físico exterior. Asimismo, en nuestro interior residen otros sistemas sutiles de canales con *nadis* (nervios) y *chakras* (centros de energía), que cuidan de nuestro bienestar físico, intelectual, emocional y espiritual. Lo primero que se dibujó de este pletórico cuadro fue un boceto con animales y pájaros, personas y artistas, flora y fauna, y se enmarcó luego en unos márgenes delicadamente delineados, típicos de la práctica artística del estado de Odisha.

6) Binoy Varghese

Basílica de Velankanni – Madre María

Pintura acrílica sobre lienzo

152x122 cm

2014

Nuestra Señora de la Salud, también conocida como Nuestra Señora de Velankanni, es un célebre nombre católico de la Virgen María, que supuestamente se apareció en la ciudad de Velankanni, Tamil Nadu, India. Adornada con ornamentos locales, la imagen coronada del cristianismo aparece “indianizada”, representando la sinergia entre creencias.

7) Charan Sharma

Sarv Dharam Sambhav

Técnica mixta sobre lienzo

183x183 cm

2013

La composición, que muestra una representación de símbolos asociados a distintas creencias, habla en nombre de una cultura sincrética que unifica sociedades de todo el país y el mundo. Las campanas del templo repicantes en la parte superior inspiran paz y las hojas de loto en la inferior evocan una brisa armónica. Las imágenes, recubiertas de un rojo dorado están dotadas de un encanto etéreo.

8) Charuvi Agrawal

Shri Hanuman Chalisa

Idioma: Awadhi

Vídeo 12 min 20 s

2013/14

El *Chalisa* (40 versos) es un *stotra* (himno) de devoción hindú dedicado al dios Hánuman supuestamente redactado en el siglo XVI por el poeta Tulsidas en el idioma Awadhi. A este autor se le atribuye a su vez la creación del Ramcharitmanas. El texto Hánuman Chalisa que se narra y canta en el vídeo utiliza elaborados elementos digitales, animación e imágenes mágicas con impresionantes efectos sonoros. La famosa estrella de Bollywood Amitabh Bachchan pone voz a la narración y le otorga un encanto adicional.

9) Chetnaa Verma

‘Luz’ Lo Sagrado

Collage con papel dorado y luces

105 x 83 cm

2014

Inspirado por la arquitectura islámica, el artista utiliza patrones geométricos para crear la imagen de collage que parece jugar con luces y sombras. La obra se centra en el geocentrismo y las líneas reflejan el paisaje urbano.

10) Cop Shiva

La calle como estudio

Impresión fotográfica en papel perdurable

61 x 90 cm

2013

El artista, policía de profesión, trabaja para lo que él ha descrito como su “estudio improvisado” en las calles de la India para captar la variedad de sujetos espontáneos sobre interesantes fondos. En esta composición, el artista añade atrezo y atuendos para conseguir una imagen de postal de la enérgica cultura en la que hindúes, cristianos y personas de otras religiones conviven en un espíritu de mutuo entendimiento del bien compartido.

11) Desmond Lazaro

Blue & Gold II (*Azul y dorado 2*)

Manuscrito de gesso sobre paño de algodón teñido de añil

213 x 213 cm

2014

Inspirado por el pasatiempo Maharasa, esta obra de caligrafía ha sido pintada por un artista instruido en el estilo Pichhavai. Utiliza técnicas de dorado asociadas con la pintura Tanjore tradicional, así como un toque de la antigua iluminación de manuscritos durante el cristianismo medieval. Describe la gran danza circular de Krishna y evoca su aparición en múltiples formas a las gopis (almas individuales) durante las noches de luna llena de otoño en los bosques de Vrindavan. Se explica el principio universal de unidad en la multiplicidad, o multiplicidad en la unidad, un tema recurrente en todas las tradiciones religiosas. El uso del azul y del dorado recuerda, en gran parte de las culturas, a lo secular y a lo sagrado. El azul representa tanto a Krishna como a la Virgen María, en iconos cristianos, según Yves Klein y muchos otros, y describe una parte de la historia y de la mitología. El vocabulario, la caligrafía y los rasguños y manchas de la pluma aportan una historia conectada con la realidad contemporánea.

12) Dhara Mehrotra

Divine Manifest, 1 to IX (*Manifiesto divino, del 1 al 9*)

Técnicas mixtas y acrílico sobre cartón

20 x 30 cm cada uno

2008

En estos coloridos bocetos llenos de espiritualidad se fusiona lo metafísico con lo conocido para ofrecer una interpretación imaginativa de distintos lugares sagrados y moradas espirituales. El resultado es esta obra diferente que conjuga devoción y *kitsch*. Las imágenes en *collage* hacen de la naturaleza y del mundo que nos rodea una única entidad, dibujada y enlazada mediante un abanico de lápices con brillos plateados y dorados, y confeccionada con sellos artesanales y acrílico. Lo mundano es llevado así a un nivel sublime.

13) Dinesh Khanna

Devota en el Templo Dorado

Impresión fotográfica sobre papel perdurable

53 x 36 cm

2010

La imagen retrata a una devota en el Harmandir Sahib (que literalmente significa “templo de Dios”) conocido comúnmente como el Templo Dorado debido a que su parte superior está recubierta de oro real. El sagrado Sikh *Gurdwara* (el templo donde reside el gurú de la religión Sij) está situado en la ciudad de Amritsar, Punjab, la India. La devota con las manos entrelazadas reza junto al *Sarovar* (piscina sagrada) dentro del complejo del templo. Se considera que el agua de la piscina es sagrada y los fieles devotos la tratan como *amrit* (el néctar que otorga la inmortalidad).

14) Dwarka Lal Jangid

Devota adorando a Shiva Linga

Pigmentos sobre papel

26 x16 cm

c. 1990

Un colorido cuadro en miniatura que combina los estilos Mogol y Rajput. La atención se centra en la devota que ofrece su reverencia a Shiva *Linga* (Siva en forma de falo), símbolo de la deidad también conocida como Nataraja. Representa la energía masculina y esta figura es venerada para recibir su bendición. El paisaje, los pájaros y el asiento que aparecen añaden un toque real a la imagen.

15) G R Santosh

Yantra

Óleo sobre lienzo

76 x 61 cm

1993

El cuadro representa una forma *tántrica* (metáfora para rituales) y mística en *Padmasana* (postura del loto). Evocando iluminación espiritual y meditación en una mezcla de sivaísmo de cachemira y budismo, como el camino a *samadhi*, (postura meditativa) la autorrealización transpersonal, la obra irradia poderosas ideas y energías.

16) Jaidev Baghel

Danteswari Bagh

Moldeo a la cera perdida con metal no ferroso

116 x 94 x 22 cm

2008

La escultura de metal, moldeada mediante la técnica de cera perdida, de la diosa Danteshwari aparece sentada sobre un león. Como deidad principal de los antiguos gobernantes Kakatiya, es popularmente adorada como la *Kudevi* (diosa de la familia) en la región de Bastar. Según la leyenda, representa el punto en el que el *daanth* (diente) de *Sati* (diosa hindú que pone nombre a la arcaica costumbre india por la que la viuda se inmola sobre la pira funeraria de su marido) cayó y donde los santuarios *sakti* (energía cósmica) se creaban en la antigüedad. Durante la festividad anual de Dusshera, tribus de los pueblos y selvas circundantes se unen para brindar homenaje a la diosa, sacando su figura del antiguo templo y paseándola por la ciudad en una elaborada procesión.

17) Jain Artists’ Studio

Danza eufórica de Indra

Mezcla de técnicas sobre seda

61 x 45 cm

2013

Este cuadro pertenece a una serie atribuida a un conjunto de artistas que trabajan de manera colaborativa en un estudio en Gujarat. El nacimiento de Tirthankara (ídolo jainista y fundador del jainismo) es considerado por los jainistas como uno de los acontecimientos más afortunados. Se cree que tanto humanos como *devas* (seres divinos) lo celebran por igual, como podemos ver en este cuadro. Indra (rey de los *devas*) bellamente representado, está bailando en éxtasis, sus múltiples manos estrechan las de bellas damiselas, flores del loto, frutas y otras ofrendas para Tirthankara, que simbolizan su pureza absoluta. Músicos celestiales y muchachas danzantes (apsarās) se unen a la celebración.

18) Jain Artists’ Studio

Stellar Position In The Universe (*Posición estelar en el universo*)

Técnicas mixtas sobre tejido de seda

76 x 53 cm

2013

Esta pintura forma parte de una serie de obras acreditada a un colectivo de artistas que trabajan juntos en un estudio de Gujarat. El recorrido de los *Nakshatras* (planetas, estrellas) en la esfera celeste se visualiza en esta gran obra pictórica con la forma de un gráfico que trata sobre el viaje humano de la mente, el cuerpo y el alma. El sol y la luna están en ambos lados de la cara, como sus pendientes; las veintisiete constelaciones del cielo se pueden identificar por sus formas pintadas de forma sucesiva. El monte Meru está en el centro. La imagen contempla el cosmos y los cuerpos celestiales en busca de inspiración.

19) Jangarh Singh Shyam

Baaz

Pluma y tinta sobre papel

28 x 36 cm

1995

Jangarh Singh Shyam (1960–2001) fue un artista pionero de la tribu *gond* descubierto por el eminente artista J Swaminathan y primer director del centro cultural Bharat Bhawan en la ciudad de Bhopal donde trabajó como artista invitado. Con su uso de poderosas líneas y puntos, dibuja esta realista imagen de un halcón, comúnmente conocido como *baaz* en el idioma local. La detallada representación del pájaro atribuido con una aguda visión y agilidad para cazar la presa se retrata mediante complejas líneas y marcas.

20) Jangarh Singh Shyam

Barasinga

Pluma y tinta sobre papel

28 x 36 cm

1995

Las líneas y puntos meticulosamente dibujados conforman la increíble silueta de un *barasinga* (animal con múltiples cuernos). Como uno de los animales salvajes más comunes (conocido también como ciervo de los pantanos) esta especie distribuida por el subcontinente indio es el animal representativo del estado de Madhya Pradesh. Esta forma animal estampada inspirada en el arte del tatuaje, parte importante de la vida de la tribu *gond*, presenta un entramado de líneas adyacentes, hileras de pequeños puntos acompañadas de garabatos y contornos periféricos. El animal con cuernos tiene la forma de un árbol, lo que le otorga un estilo diferente y una estética con gran dinamismo.

21) Jitendra Dangi

Kali

Mezcla de técnicas sobre lienzo

127 x 89 cm

2014

Kālī (negro o fuerza del tiempo) también conocido como Kālikā o *Shakti* (poder) es el fiero aspecto de la diosa Durga. Destructora de la fuerza del mal, Durga es también diosa del tiempo, el cambio, el poder, la creación y la protección. Ataviada con una guirnalda de extremidades humanas y animales, así como otras formas, representa el culto tántrico y sus piernas están separadas, probablemente bailando en la imagen. Su forma en vivos colores tiene un aspecto imponente y abrumador.

22) Jivya Soma Mashe

Mi pueblo I

Pigmentos, arcilla y estiércol de vaca sobre algodón

44 x 56 cm

2011

Jivya Soma Mashe, el maestro de la tribu *warli* que rompió con la tradición al introducirse en un reino tradicionalmente reservado para las mujeres, representa el impresionante paisaje agrario de su hábitat en esta densa composición. Los incontables senderos que se mueven, vías irregulares repletas de pájaros, insectos, animales, árboles, junto con la deidad del pueblo en el centro, según las leyendas del folclore, con una multitud de sencillos muñecos inmersos en sus coros diarios. La obra pintada con pigmentos naturales representa la energía y dinamismo del interior de la India.

23) Jnananjana Das

Canto entre religiones

Óleo sobre lienzo

69 x 99 cm

c. 2000

La imagen refleja la naturaleza sincrética de la cultura devocional en la que se puede observar a personas de distintas religiones cantar y bailar compartiendo y celebrando la vida en armonía. La bulliciosa escena de multitudes reunidas en el suelo contrasta con la calma de las afueras de la ciudad en el lejano horizonte.

24) Julie Wayne

Karuvidacherry

Fotografía sobre papel perdurable mate

56 x 102 cm

2010

Los *ure-kutherai* (caballos del pueblo), entre ellos un caballo de seis metros de altura y otros muchos terracotas más pequeños, son moldeados cada año por alfareros del pueblo en Tamil Nadu y se ofrecen a Ayyanar en un ritual anual. Adornados con ofrendas y guirnaldas se llevan al santuario buscando la bendición divina para toda la comunidad. La obra forma parte de “De tierra a tierra” una serie de fotografías basada en la investigación de este artista occidental sobre la India, que recoge la tradición devocional de los Tamiles.

25) K. Bhaskar Rao

Jánuman
Colores naturales sobre piel de cabra

208 X 61 cm

2008

La marioneta de cuero con extremidades flexibles y atrevidos colores da vida a la imagen de Hánuman, el dios mono, muy importante en el texto sagrado *Ramayana*. Artesanos-titiriteros de Andhra Pradesh, maestros en la confección de títeres de sombras con cuero con extremidades y partes plegables y manipulables, como esta pieza, viajan por el territorio para contar, cantar e interpretar mitos que deleitan a los espectadores.

26) KV Kale

Lugares y fiestas de peregrinación

Suttur Jathre II y

Mysore Nandi Mastakabhisheka

Acuarela opaca sobre papel

61 x 71 cm cada uno

c. 2010

Inspirado en la mitología, el artista selecciona una serie de imágenes que evocan el encanto de la vida rural con unas figuras estilizadas influidas por los estilos artísticos de Vijayanagar y Surpur, así como por las tradiciones de títeres de sombras de la región circundante. Caracterizadas por su paleta mate y viva, las composiciones dibujadas con gran destreza incluyen personajes de voluptuosa figura y grandes ojos redondos mientras que una multitud sigue a las formas divinas en procesión cantando, bailando y tocando tambores para despertar el sabor rústico y devocional en torno a los lugares de peregrinaje de la región y los mitos que se les asocian como dice el título de la obra.

27) Kalam Patua

Nagini

Acuarela sobre papel

41 x 33 cm

2011

La diosa serpiente representa la destrucción y la regeneración, como el ciclo de cambio de piel propio de dicho animal. Pintada en estilo *kalighat*, arte folclórico de Bengala, está sentada sobre un pedestal y sujeta serpientes en ambas manos sin ningún esfuerzo como símbolo de su autoridad. *Nagini* (la serpiente) es adorada para librarse del mal y obtener prosperidad y fertilidad. La serpiente cobra es la diosa reina de las *nagas* (serpientes) y, según la creencia, hija del dios *Siva*. Por ello es adorada en Bengala y otros territorios de la India.

28) Kalam Patua

Ardhanariswara

Acuarela sobre papel

52 x 41 cm

2014

La mítica forma compuesta y andrógina de Ardhanariswara (un dios mitad hombre y mitad mujer), dividida por el centro, muestra a Shiva a la derecha junto con su consorte Parvati. Al presentar una síntesis entre las energías *purusha* (masculina) y *prakriti* (femenina) en una unión perfecta, la pareja divina aparece con una forma indivisible. Pintada al estilo Kalighat de Bengala Occidental, la obra hace que el sagrado dúo destaque su preferencia en cuanto al género y a sus rasgos físicos al plasmarlo en el atuendo, las partes del cuerpo, los atributos y los colores, mientras que, a la vez, se conserva un género neutral.

29) Kalyan Joshi

Pasatiempos de Jánuman

Pigmentos sobre papel

55 x 75 cm

c. 2000

Pintado en estilo *phad* (rollo de pintura), la imagen se basa en una serie de episodios asociados al dios mono Hánuman, ampliamente venerado y fácil de complacer. Un devoto ardiente del avatar Rama, un *vanara* (deidad humanoide con forma de mono) participó en la guerra de Rama contra el rey demonio Rávana y es uno de los personajes centrales de la obra épica *Ramayana,* como se retrata en este cuadro. Hay un texto escrito a mano por Hánuman Chalisa (literalmente cuarenta *chaupais* o versos sobre Hánuman) al lado de la elaborada composición. Cuando los *phads* se pintan en rollos, se enrollan y se transportan con los cantantes en sus viajes por los pueblos, utilizando los cuadros como fondo para narrar éste poema épico de la mitología escena a escena.

30) Kamal Ahmed M

Yashoda ve el universo en la boca de Krishna y

Krishna anda con vacas

Pigmentos sobre papel

30 x 40 cm cada uno

2011

La serie en miniatura arraigada en la tierra y los mitos locales incorpora un toque sutil de técnicas y realidades contemporáneas. El artista, aunque de diferente religión, se encarga primero del atuendo de Krishna en una interpretación de arte folclórico reforzando la cultura sincrética que caracteriza al subcontinente. En estas obras el bebé Krishna se representa realizando obras milagrosas. Sorprende a su madre al mostrarle el universo entero junto con el planeta tierra en su boca en una sola pieza. Además disfruta sacando a las vacas para que pasten. Pintado en vivos colores; la gente, animales, pájaros y formas están decorados, adornados y dibujados para evocar un fervor devocional y poético.

31) Kapil Sharma

Jardín de la devoción

Impresión digital sobre papel perdurable

122 x 122 cm

2014

Esta obra realizada con pintura y arte multimedia combina la virtuosidad de un diseñador contemporáneo experto en tecnología con la cultura de una persona nacida y criada en una familia de artistas de pintura en miniatura. La deidad en el centro rodeada de árboles que conforman un inusual halo circular está pintada en color azul por su asociación con Krishna y su culto. La cara está adornada con un *tilak* (marca religiosa en la frente), los ojos mirando hacia fuera y representados como delgadas marcas. Rodeado de pétalos y flores para representar el jardín, el ídolo enormemente venerado aparece con un fervor distinto y devocional.

32) Laxman Maharana

Jagannath: Señor del universo

Pigmentos sobre algodón

107 x 77 cm

c. 2000

La composición en estilo folclórico *patachitra* representa a *Jagannath* (señor del universo) la enormemente venerada deidad principal de la región de Odisha. Destacan sus grandes ojos redondos, muñones como manos y la visible falta de piernas. Marcado por la destreza con la que juega con líneas, colores y complicados detalles, la caracterización del ídolo es típica de la región. Las deidades están rodeadas de curas y devotos, pájaros y animales rodeados de marcos decorativos repletos de flores y hojas. La narrativa trata sobre el dios Krishna, su hermano Balabhadra y su hermana Subhadra.

33) MV Kambar

Navagrahas I a IX

Surya, Guru, Buda, Rahu, Chandra, Mangal, Shukra, Shani y Ketu

Dibujos con pluma y lápiz sobre papel

33 x 25 cm cada uno

2011/12

Los *Navagrahas* (nueve estrellas/planetas) están representados aquí como nueve figuras astrológicas. Las líneas y formas dibujadas con gran detalle para crear seres divinos vestidos, decorados y acompañados con sus famosos atributos como símbolos. Aparecen como imágenes bellamente elaboradas en pequeño formato. Los planetas que aparecen son *surya* (sol), *chandra* (luna), *mangal/kuja* (marte), *buda* (mercurio), *guru* (júpiter), *shukra* (venus), *shani* (saturno), *rahu* (nodo lunar norte o cabeza de dragón) y *ketu* (cola de dragón). Se cree que los movimientos de estos planetas influyen en la astronomía y el bienestar de las personas.

34) Mahaveer Swami

Sadhu

Pigmentos sobre papel hecho a mano

23 x 13 cm

2013

Pintada en estilo *Bikaner* de pintura en miniatura, la imagen de *sadhu* (asceta) incorpora algunos elementos contemporáneos. Ataviado adecuadamente y adornado con diferentes elementos distintivos religiosos y rosarios, se encuentra de pie sobre un suelo de azulejos que sugiere que el escenario es un interior contemporáneo urbano más que una ermita de un país lejano. El asceta lleva un *kamandal* (una vasija de agua hecha de calabaza o coco seco) en una mano mientras que la otra está colocada a modo de bendición. Un ambiente de serenidad combinado con mundanidad emana de la composición.

35) Mahaveer Swami

Ganesh and Family Flying Kites (*Ganesha y familia volando cometas*)

Pigmentos sobre papel artesanal

24 x 19 cm

2013

Ganesha, dios de los comienzos propicios, barrigón y con cabeza de elefante, aparece representado en este colorido cuadro en miniatura disfrutando del vuelo de una cometa en compañía de sus dos mujeres y sus hijos. En bandejas hay dispuestos delicados *laddoos* (bolitas), su dulce favorito. Como el mismo dios está ocupado sujetando la bobina del hilo y volando la cometa que juega con el viento, su fiel esposa lo abanica para que esté cómodo y fresco. El sol brillante y los pájaros voladores le otorgan a la composición un halo de alegría.

36) Mahaveer Swami

Mujer venerando a Shiva Linga

Pigmentos sobre papel hecho a mano

13 x 8 cm

2013

El dominio del artista sobre la figuración en miniatura se refleja en este cuadro en el que una bella joven venera a Siva *Linga* (Siva en su forma de falo) bañándolo con agua sagrada mezclada con leche. La expresión inocente en la cara de la pequeña mujer y sus vestidos pintados con delicadeza, así como su largo pelo trenzado y adornado con joyas añaden una belleza especial a la composición, al igual que los pájaros que sobrevuelan la imagen y observan lo que ocurre debajo.

37) Mangalam Arts

Dashavataras I-X

Lámina de plata montada en madera

35 x 18 x 9 cm cada una

c. 1980

Las obras de éste colectivo de artistas de Rajastán están talladas en bajorrelieve en la madera con una capa de lámina de plata en la superficie. La serie de placas representa al dios de la protección, Visnú, en sus diez *avatares* (encarnaciones) diferentes cuando desciende en forma de Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parashurama, Rama, Krishna, Buda y Kalki respectivamente para restituir el universo y ordenar el mundo.

38) Manjunath Kamath

Vishvarupa

Acuarela y manchas de té sobre papel

Instalación de 1008 piezas

360 x 360 cm

2014/5

La deidad *Vishvarupa* (forma universal u Omni) es infinita. Presentada aquí en un contexto contemporáneo, el ídolo aparece en innumerables formas como ojos, caras, brazos y armamentos para proteger a todas las criaturas del universo. Podría ser pacífico o lleno de furor según sugiere el artista mediante narrativas fluidas, alteradas, ajustadas, adaptadas e inadaptadas para reflejar el escenario actual, en esta instalación multidimensional en la que Arjuna ruega a Krishna que adorne su forma de Visnú de cuatro brazos, adecuadamente equipada para salvar al mundo.

39) Michael Buhler Rose

KumKum y

Cúrcuma

Impresión fotográfica montada en Dibond

53 x 43 cm cada uno

2013

El *Kum Kum* (pigmento rojo en forma de polvo) y cúrcuma (en forma de polvo seco amarillo) son considerados símbolos de pureza utilizados para rituales, festividades y usos religiosos. Hechos con azafrán o cúrcuma, los hindúes utilizan estos colores para ceremonias *puja* (rituales de veneración), pues se cree que ayudan a establecer una relación directa con dios. Las mujeres aplican Kum kum como marcas decorativas en la frente. También representa al tercer ojo. Dichos pigmentos representan la sabiduría interior y se cree que ayudan a deshacerse de las malas energías.

40) Mohammed Osman

Toro sagrado de Gangireddu

Pintura acrílica sobre lienzo

91x104 cm

2012

Los toros y vacas de Gangireddu, decorados con miles de colores, son sagrados para los hindúes. Esta veneración la comparten sin embargo creyentes de otras religiones también, como se ejemplifica en la obra de Mohammed. Los bovinos se entrenan para que bailen y hagan acrobacias durante las festividades de Sankranti y Pongal en el sur de la India cuando las personas adornan a sus toros con caros atuendos como se ve en el cuadro. Se puede observar como los toros se desplazan de una casa a otra guiados por sus dueños que tocan el *Nadaswaram* (un instrumento musical de doble caña) para entretener a la multitud.

41) Mohammad Zubair

Tughra

Pluma caligráfica, tinta y acuarela sobre papel

35 x 24 cm

2013

Un *tughra* es un monograma caligráfico del arte islámico, utilizado originalmente como sello o firma durante la era de los sultanes otomanos que se estampaba en documentos oficiales. Las formas características con bucles, líneas verticales y texto amontonado caracterizan a los tughras imitando a los vientos que soplan de este a oeste. Los *tughras* caligráficos enormemente decorados se crean hoy en día como una alabanza al espíritu divino del Islam y son símbolos de su poder infinito.

42) Nandagopal V

Kumbhkarna

Tintes naturales sobre algodón

279 x 754 cm

c. 2000

Kumbhakarna, hermano de Ravana y personaje del Ramayana conocido por su gran apetito y su costumbre de dormir seis meses al año aparece representado en su monstruoso tamaño y en el estilo tradicional *Kalamkaari* (técnica tradicional de dibujo y pintura con pluma). Durante su batalla contra Rama, cuando Ravana necesitaba su ayuda, Kumbhakara estaba sumergido en un sueño profundo. Los cuadros sobre tela de enorme tamaño presentan a los hombres de Ravana de pie sobre el cuerpo del demonio, bailando y tocando tambores para intentar despertarlo. La vívida iconografía dibujada y pintada con complejos detalles en el personaje principal y a su alrededor narra varios episodios del poema épico, entre ellos esta batalla del Ramayana en la que Rama y sus hombres luchan contra el rey demonio Ravana.

43) Naresh Kapuria

Poste tótem

Madera y metal

183 x 46 x 307 cm

2014

El poste tótem con una base en forma de barco y una hilera de campanas colgando a lo largo del poste es una instalación comunicativa y agradable que invita al espectador a mecerla para que las campanas resuenen en el aire y provoquen una brisa de paz. La obra interactiva creada por este artista autodidacta emite un alegre sonido que resuena en el espacio mental y embriaga a los participantes y observadores.

44) Neelkant Choudhary

Aadishakti

Acrílico sobre lienzo

137 x 107 cm

2014

La obra muestra el antiguo símbolo de Aadishakti, elemento clave para liberar el poder de la sagrada femineidad, que actúa como protector en momentos de crisis, para cuidar y reconfortar a todos. En la colorida composición, Aadishaktiaparece en gran tamaño y vestida de forma elaborada. Simboliza el equilibrio de poder, pues es la equivalente de la masculinidad divina. Se ha representado con múltiples manos y cabezas para proteger a los inocentes y destruir a los malvados. Las personas deben ser justas y no pecar, y han de tener fe y devoción para ganarse su protección.

45) Nilofer Suleiman

SitaRam Marriage Bureau (*Agencia matrimonial de Sita y Rama*)

Acrílico sobre lienzo

150 x 91 cm

2013

El título y la leyenda de este cuadro *kitsch* son un juego de palabras sobre la muy arraigada tradición de los matrimonios concertados que se practican por toda la India incluso en la actualidad. El cuadro, dispuesto como una agencia matrimonial, muestra a los padres sentados delante del astrólogo mientras comparten el horóscopo de su hija y le piden ayuda para buscar al perfecto Rama como marido para su hija Sita. Los mismos dioses, Rama, Lákshmana, Sita y Hanuman, aparecen en la escena amontonados de una manera irónica para representar a personajes de la cultura religiosa popular. Las formas y objetos diseminados por la obra crean dibujos callejeros que le añaden teatralidad a las imágenes.

46) Niranjan Jonnalagadda

Peacocks (*Pavos reales*)

Pigmentos sobre tela

216 x 117 cm

C 2010

En la historia, los mitos, las leyendas y el folclore, el pavo real se relaciona con la diosa Laksmi y la buena suerte. Es el símbolo del amor, la nobleza, lo sagrado y la protección. También revitaliza los niveles de autoestima y sirve de guía por el camino espiritual. Estos pavos reales, situados debajo de un árbol, están vinculados a la caligrafía en la lengua telugu, pues hablan sobre la integridad y la belleza del símbolo.

47) **Niranjan Jonnalagadda**

Buddha Meditating Under a Tree (*Buda meditando debajo de un árbol*)

Pintura al temple sobre lienzo

108 x 91 cm

C 2010

El contemplativo dios Buda, sentado debajo de un árbol completamente en flor y lleno de pájaros, da vida a la representación divina en medio de la naturaleza. Heredero de la tradición familiar de sus ilustres antepasados, Niranjan Jonnalagadda pinta la obra con la técnica Kalamkari, usando un tejido especialmente tratado y un *qalam* (una pluma). La obra se comenzó con tinta negra y se realzó con diversos tintes naturales. La historia, basada en la mitología, se centra en el emblemático Buda, que está sentado y meditando debajo del árbol Bodhi.

48) Olivia Fraser

Cosmic Body (*Cuerpo cósmico*)

Pigmento, goma arábiga y pan de oro sobre papel artesanal

86 x 58 cm

2010

El universo visto como un todo ordenado y armonioso, distinto del mundano caos, aparece encarnado en un sereno cuerpo celestial con ojos, manos y pies que fueron concedidos a los seres humanos para realizar buenas acciones. La obra presenta una interesante combinación de Occidente y Oriente; la artista escocesa, educada en Londres, se inspira en las tradicionales técnicas indias de pintura en miniatura que aprendió de maestros afincados en Jaipur y Delhi. Pintados sobre *wasli* (papel artesanal) en pigmentos minerales y vegetales, los colores, parecidos a piedras preciosas, junto con las pinceladas y las superficies bruñidas de la obra, crean un ambiente decorativo alrededor del cuerpo cósmico.

49) Pandu Masanam

Bhujanga Sayanam

Acrílico sobre lienzo

152 x 122 cm

2008

Esta pieza representa al dios Visnú recostado sobre los brazos y la cabeza extendidos de la serpiente Adisesha. En la imagen se le puede ver en una de sus nueve posturas alegóricas, sosteniendo la concha y el disco, símbolos de su energía cósmica. Como si durmiera mientras está de pie, es plenamente consciente del mundo a su alrededor y aparece alerta. Según las interpretaciones de los seguidores de los deva, las criaturas acuáticas y las olas representan a Ksheera Sagara, el océano divino, como la Vía Láctea de la galaxia.

50) Param P Tomanec

Manikarnika Ghat, Varanasi (*Ghat de Manikarnika, en Benarés*)

Fotografía impresa en papel permanente

112 x 76 cm

2011

El *ghat* más antiguo (ribera de río con escalones) del Ganges en Benarés es un lugar sagrado. También se conoce como «*ghat* crematorio», pues es donde se incineran a los muertos para que alcancen el *moksha* (la liberación del ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento). La imagen, captada durante un apagón de luz en la ciudad, muestra los cuerpos quemándose, la gente rezando y los botes navegando por los *ghats* del sagrado Ganges, con el templo de Durga-Shiva al fondo.

51) Parama Libralesso

Farohar

Impresión digital, óleo y acrílico sobre lienzo

100 x 85 cm

2014

El faravahar o farohar es el símbolo más popular de la iconografía parsi. Se venera al dios para despertar el alma, recordar los propósitos de la vida y alcanzar la unión con el dios sabio. La figura, con dos alas y capas de plumas, representa el equilibro; sus manos sostienen anillos circulares que simbolizan el ciclo del renacimiento. Además, en esta obra de técnica mixta con aportes digitales y pintura a mano, aparece la puerta de fuego desde la que sale Farohar, el ángel guardián de la tradición persa.

52) Paresh Maity

Metamorphic Mantra (*Mantra metamórfico*)

Campanas de bronce y latón

254 x 105 x 60 cm, hecho con 4005 campanas

2013

Mantra metamórfico, hecho con 4005 campanas de templos soldadas en un perfecto entramado encajado y resonante, revela un rostro adornado con *bindi*, pendientes y un curioso moño. En geología, el metamorfismo se refiere y se relaciona con rocas que han sufrido una transformación por calor, presión u otros agentes naturales, como el plegamiento de capas o la intrusión cercana de rocas ígneas. En este caso, puede ser un reflejo de la presión de la vida que uno anhela para conseguir la paz interior mediante la meditación.

53) Puja Bahri

Vajra Hanuman at Kumbh (*Vajra Hanuman en Kumbh*)

Instalación multimedia con una base de madera que cuelga de la pared

120 x 90 cm y vídeo de 60 segundos en bucle

2014

Un episodio famoso del Ramayana sirve de inspiración para esta instalación multimedia, relacionada con el festival sagrado más importante: el *kumbh mela*, celebrado una vez cada doce años en las riberas del sagrado río Ganges. Cuando envían a Hánuman al Himalaya a buscar la Sanjivani, una poderosa planta que restaura la vida, debe cogerla antes de que amanezca para revivir a Lákshmana, herido durante la batalla de Lanka. Entonces adopta una forma gigantesca, muchas veces su tamaño normal, y detiene al dios sol antes del amanecer y se concede así el tiempo necesario para buscar la preciada hierba. Incapaz de identificarla, levanta y traslada toda la montaña y Lakshama se salva. La artista condensa en el video fragmentos de su experiencia en el *kumbh* que no podrían comunicarse de otra forma, con el ejemplo del dios Hánuman.

54) RG Gowd

God- Generator, Organizer & Destroyer (*Dios: Generador, organizador y destructor*)

Pigmentos de tierra y pan de oro sobre papel artesanal

46 x 34 cm cada uno

2011

La *Trimuti* (tres dioses), también conocida como trinidad en el hinduismo, es una representación iconográfica de dios pintado con tres caras, aunque en este caso el artista lo pinta como tres figuras separadas que representan las deidades de la creación, la organización o preservación y la destrucción. Son, respectivamente, Brahma (la fuente o el creador), Visnú (el conservador) y Shiva (el destructor y transformador).Como indicativo del poder feminista, se presentan a los tres retratos como diosas y consortes de los tres dioses. Bien equipadas y armadas, las diosas se han pintado con profusión de imágenes mediante pigmentos de tierra y oro sobre papel artesanal que proporcionan brillo y claridad a sus formas. Ciertas características conocidas, como Parvati sosteniendo al dios elefante Ganesha de niño o Kali matando a Majishasura, se han dibujado y pintando de manera que cubren todo el papel.

55) Radha Gomaty

The Drift (*A la deriva*)

Vídeo de una representación artística (videografía de Shantamani Muddaiah)

14 minutos

2010

Esta obra es parte de un proyecto de investigación de un año de duración que llevó a Radha y a dos colegas artistas a hacer una expedición por el río Ganges desde su origen en el Himalaya hasta su inmersión final en el mar. Las artistas entrevistaron a gente que rendía culto al río y a aquellos cuya vida dependía de él. El resultado ha sido una serie de trabajos multimedia que incluyen fotografías, videoarte, cuadros y esculturas, reflejos del impacto místico, social, cultural y político del sagrado río en la vida. El vídeo reconstruye el viaje, y en él se puede ver a la propia artista flotando y yendo a la deriva con la marea y la corriente del infinito río sagrado al atardecer en Benarés.

56) Raghupati Bhat

Buddha (*Buda*)

Pigmentos sobre papel

36 x 27 cm

2010

Las delicadas líneas fluidas representan a la figura del reverenciado dios Buda en un halo de contemplación bajo el árbol Bodhi, donde finalmente alcanzó su salvación eterna (*nirvana*), según la leyenda. El dibujo minimalista en miniatura y los tonos suaves dotan a la imagen de un encanto diferente.

57) Raghupati Bhat

Rama Kills Ravana (*Rama mata a Ravana*)

Acuarela y pluma sobre papel

2010

Esta obra representa un episodio importante del Ramayana. El dios Rama, que desempeña el papel del hijo y rey perfecto, aparece con su poderoso arco y la flecha lista para librar una guerra contra el demonio y los injustos. Mata a Ravana, el demonio de las diez cabezas, para liberar a su esposa Sita, que había sido secuestrada, y salvar a la gente de la opresión del demonio. Mediante líneas fluidas y una coloración minimalista, este pequeño cuadro en acuarela expone la historia de esta obra épica atribuida al sabio Valmiki.

58) Raghupati Bhat

Sita and Rama in Forest (*Sita y Rama en el bosque*)

Acuarela y pluma sobre papel

36 x 27 cm

2011

La composición representa a unas figuras mitológicas basadas en la épica del Ramayana, tan reverenciado por los hindúes. Rama y Sita aparecen viviendo de forma sencilla durante los años que pasaron exiliados en el bosque. El colorido dibujo, con un laberinto de cuerda a modo de líneas fluidas cuyos extremos se desatan, está pintado de forma efectiva y con una ejecución minimalista.

59) Raja Ravi Varma

Saraswati (*Sarasvati*)

Grabado de calendario litográfico con tela y adornos

64 x 48 cm

Siglo xx

Raja Ravi Varma, conocido como el pionero del arte indio contemporáneo durante la era de la preindependencia de la India, apostó por la pintura al óleo y popularizó a los personajes mitológicos al hacerlos en grabados y calendarios que la gente colocaba en sus casas o en sus altares domésticos. Los grabados, como este de Sarasvati, la diosa del conocimiento, la música, las artes, la sabiduría y el aprendizaje, a menudo son adornados más con telas y brillos por los devotos para exhibirlos y adorarlos, hecho que incrementó su encanto y el interés por parte del público.

60) Raja Ravi Varma

Viratrupa

Grabado de calendario litográfico

36 x 24 cm

Siglo xx

El grabado con el calendario presenta a Ravana, el rey de Sri Lanka y principal antagonista de Rama en el poema épico Ramayana, en su forma de *virat* (con diez cabezas enormes). Ravana también fue adorado por ser un famoso erudito muy versado en los seis *sastra* (escritos sagrados) y en los cuatro *vedas*, y podía sostener numerosas armas en sus múltiples manos. Este personaje mitológico fue adorado por algunos y demonizado por otros. El personaje que aparece en este colorido calendario grabado está en medio del Dussehra, un festival anual que se celebra por todo el país con mucha fervor incluso en la actualidad.

61) Rajesh Pratap Singh

Meditating Buddha (*Buda meditando*)

Instalación con viejas tijeras de sastre de hierro

140 x 50 x 62 cm

2007

La escultura *Buda meditando* está sentada en *padmasana* (posición de loto). Esta obra está creada a partir de tijeras de sastre viejas o desechadas que el diseñador usó durante su trabajo en la industria textil y en la moda. La práctica de la meditación y de la respiración *asana*, tal y como está representada aquí, favorece la estabilidad física. Al usar materiales reciclados para construir esta tranquila imagen, la obra se hace eco de distintos aspectos, desde la espiritualidad para la paz, hasta la preocupación por la ecología y la necesidad de reutilizar y guardar.

62) Reva Shankar Sharma

Radha Krishna Dancing in Moonlight (*Radha y Krishna bailan a la luz de la luna*)

Pigmentos y pan de oro sobre papel

22 x 30 cm

2010

El cuadro, en estilo Mogol-Rajputa y con una combinación de materiales orgánicos, es una obra maestra hecha por las diestras manos de un legendario artista de miniaturas del Rajastán. El artista comenzó meditando y prosiguió dibujando las primeras imágenes a mano alzada con lápiz y tinta sobre papel. Luego preparó los colores y finalmente pintó esta escena mitológica. Completar un trabajo así le llevó unos seis meses. El azul de la noche recuerda al azul de Krishna. El retrato de la preciosa Radha y de las doncellas, con sus vestidos y adornos, están pintados con gran maestría. El paisaje también resulta asombroso debido a la flora, la fauna y la luna que ilumina la noche para que Radha y Krishna bailen al son de la flauta mientras los pavos reales les acompañan y las flores de loto fluyen por el rio Yamuna.

63) Rini Dhumal

Devi

Óleo sobre lienzo

122 x 91 cm

2012

«Devi» es una palabra en sánscrito para diosa. Es una deidad femenina que se opone a la forma divina masculina conocida como Deva. Elemento fundamental en los cultos tradicionales hindúes de Shakti y Saiva, se manifiesta en diversas encarnaciones. Conocida también como Kali, Shakti, Sarasvati, Parvati y Usha, Devi representa la fertilidad y la capacidad reproductiva asociada con la diosa. Los signos, como el punto rojo en la cabeza, simbolizan su poder para destruir el demonio y rescatar a los serviciales, a menudo asociado con el culto a Kali. Aparece bendiciendo con la mano levantada y está sentada en lo alto de una plataforma en vez del famoso símbolo del león. La obra refleja asimismo el interés del artista en los motivos femeninos.

64) S.H. Raza

Prem Bindu

Acrílico sobre lienzo

60 x 60 cm

2013

«Bindu», o punto desde el cual se origina la energía, hace referencia a los poderes divinos, conocidos también como tercer ojo. El cuadro circular del artista más anciano de la India representa esta forma en diversos tonos de ricos colores repletos de símbolos procedentes de la cosmología hindú y de su filosofía.

65) Saadiya Kochar

Shahi Hamdan’s Birth Anniversary (*Cumpleaños de Shahi Hamdan*)

Fotografía impresa en papel permanente

51 x 76 cm

2013

En Cachemira, el cumpleaños del Shahi Hamdan se celebra en la mezquita local con gran fervor religioso. Los devotos recitan el sagrado Corán y dicen sus oraciones. Numerosas mujeres se reúnen también en la mezquita, donde se las puede ver muy emocionadas. La mujer retratada aparece rezando al santo para pedirle benevolencia y protección para ella, para su familia y la sociedad.

66) Sanatan Dinda

Yugpurush II

Acrílico sobre lienzo

169 x 127 cm

2014

Hecho en acrílico, este cuadro representa al dios universal que trasciende en todas las tendencias y agrupaciones sociales, culturales y religiosas. La imagen, con su presentación realista y detallada, las texturas y colores y los ojos medio cerrados, alude a la meditación y a la paz.

67) Sanjhi Brash Artists

Krishna Lifts Govardhan (*Krishna levanta la Govardhana*) 24 *x 27 cm*

Gaura Nitai | 27 x 22 cm

Estarcido

2011

Los recortes de Sanjhi surgen del culto a Krishna en la región de Brash en Uttar Pradesh. Los pequeños cortes, intrincados y precisos como una celosía, y, en ocasiones, las imágenes a color, fueron originalmente ofrendas para la deidad y se sumergían en el agua después de las oraciones. A pesar de su tamaño reducido, la obra representa de manera eficaz distintos episodios de los pasatiempos de Krishna. En una de las obras se le puede ver realizando la tarea milagrosa de levantar la colina Govardhana con un dedo para salvar a sus amigos pastores y a las *gopis* (doncellas de leche) de la explosión de una nube. En la otra obra, Krishna y su espíritu son el centro de una danza alegre con Nitai o Nitiananda, un famoso santo vaisnava considerado el hermano de Krishna, Balarama, al cual se le menciona a menudo junto con Gaura Nitai.

68) Sanjhi Brash Artists

Gaura Nitai

Estarcido

27 x 22 cm

2011

Los recortes de Sanjhi surgen del culto a Krishna en la región de Brash en Uttar Pradesh. Los pequeños cortes, intrincados y precisos como una celosía, y, en ocasiones, las imágenes a color fueron originalmente ofrendas para la deidad y se sumergían en el agua después de las oraciones. A pesar de su tamaño reducido, la obra representa de manera eficaz distintos episodios de los pasatiempos de Krishna. En esta pieza, Krishna y su espíritu son el centro de una danza alegre con Nitai o Nitiánanda, un famoso santo vaisnava considerado el hermano de Krishna, Balarama, al cual se le menciona a menudo junto con Gaura Nitai.

69) Sarman Kumar Shyam

Ganesha I

Tinta sobre papel

35 x 27 cm

2009

Ganesha, dios de los comienzos propicios, barrigón y con cabeza de elefante, aparece representado en esta obra hecha con tinta en tonos blancos y negros. Esta figura adorable del generoso dios, dada su tamaño, se creó posiblemente para adorarlo en la intimidad de algún altar doméstico o como decoración en las casas. El retrato, lleno de minuciosas líneas y símbolos, está sentado en una postura meditativa y sostiene capullos de loto en dos manos mientras las otras dos descansan sobre sus muslos. También aparece su omnipresente atributo, el ratón.

70) Seema Kohli

Parikrama

Vídeo

18 minutos

2014

La p*arikrama* o *pradakshina* (circunvalación) de caminos o lugares sagrados es un ritual en el hinduismo, el jainismo y el budismo. Los devotos rodean el *Agni* (fuego sagrado), la planta *Tulsi* (*Ocimum tenuiflorum*) y el árbol *Pipal* para ofrecer sus plegarias al espíritu divino. La *Parikrama* de *Agni*, o *Agni Pradakshina*, también es una parte importante de la ceremonia del matrimonio hindú. La obra se basa y se inspira en esta tradición.

71) Seema Kohli

Krishna Krishna Rasa

Fibra y pintura

150 x 100 x 50 cm

2015

Según la mitología, Krishna fue un pastor que creció en una comunidad agrícola de Vrindavan. Cuidó de muchas vacas, como la vaca mitológica Surabhi (la vaca que cumple todos los deseos), y fortaleció así la relación entre el hombre y el animal. Krishna también participó en la *Rasa lila* (danza divina) con las *gopis* (doncellas de la aldea), tal como aparece reflejado en el cuerpo de esta escultura de una colorida vaca.

72) Shanthamani Muddaiah

Cuerpo flotante 1

Archivo fotográfico de calidad de una instalación multimedia

42 x 61 cm

2010

Esta obra forma parte de una serie de fotografías sobre un viaje de meses de duración que la artista emprendió junto a otras dos artistas. El viaje empezó en el nacimiento del río Ganges en Gomukh en el Himalaya y terminó en su inmersión en el mar en Gangasagar. Los moldes del cuerpo de la artista, como el que aquí aparece, se hicieron con distintos materiales: uno estaba recubierto con trozos de alcanfor; otro, con pétalos de caléndula y el tercero, con cenizas. Los tres se lanzaron a flote por el Ganges en Benarés y se prendieron fuego. Esta serie de fotografías captura todo el proceso de los cuerpos, la desintegración y la desaparición final en el agua.

73) Sheba Chhachhi

Ulta Naag

Cajas iluminadas con luz en forma de libros, madera, luces e impresiones digitales en duratrans con pedestales de madera

107 x 64 x 18 cm

2009

Los libros, o cajas iluminadas, incorporan entradas fotográficas digitales en una instalación multimedia que empieza presentando elementos mitológicos en un contexto contemporáneo y, a la vez, analiza temas como la polución de nuestros ríos y ciudades sagradas. El episodio de la *Lila* de Krishna (danza divina), y la matanza de Keshi, la serpiente venenosa, para salvar a la diosa Yamuna, a sus aguas y a los habitantes de Mathura, se ha reformulado y recuperado en esta obra para llevarla a un contexto contemporáneo. La obra conjuga con eficacia la realidad mítica y social en el ámbito actual.

74) Shyam Sharma

Kamadhenu Bathing Shiva Linga (*Kamadhenu bañando el Linga de Shiva*)

Pigmentos sobre algodón

117 x 138 cm

C 2010

Kama (deseo, anhelo) y *dhenu* (vaca de leche), la madre de todas las vacas, la que cumple todos los deseos. Kamadhenu es en la mitología hindú una diosa bovina descrita en las escrituras védicas. La iconografía de la milagrosa «vaca de la abundancia» la representa con cabeza y pechos de mujer y el cuerpo principal pintado de blanco. Tiene alas, lleva ropas y joyas muy elaboradas y campanas que le cuelgan de los costados. Su leche aparece como un chorro sobre el *Linga* (falo) de Siva en los rituales sagrados.

75) Sudha Devi

Krishna

Pigmentos sobre papel

77 x 56 cm

2008

La imagen de la famosa divinidad tocando la flauta se ha combinado con pigmentos hechos a mano y pintados sobre un fondo tenue. Krishna aparece en un nicho en forma de pez con representaciones detalladas de la flora y la fauna que adulan al ídolo enmarcado. Es el dios más querido y reverenciado en gran parte de la India, como en la región de Madhubani en Bihar, donde las mujeres practican mucho este arte folclórico. La interconexión de la vida con la naturaleza en las zonas del interior se ha representado vívidamente en esta imagen iconográfica. Incluso la flauta de Krishna adopta la forma del pez, y las serpientes, motivo de adoración, también aparecen en el marco.

76) Sudipta Das

The Deposition (*El Descendimiento*)

Papel sin ácidos, envejecido con café; acuarela, madera contrachapada y laca

91 x 152 cm

2014

Esta composición de técnicas mixtas está claramente inspirada en la historia bíblica común en el arte europeo que lleva el mismo nombre. Hecha con trozos de papel cortados a mano, en el centro de la obra aparece Cristo, cuyo cuerpo están sosteniendo sus discípulos más cercanos, que lloran su muerte y recuerdan la ayuda que prestó a la humanidad. Los largos ropajes y las caras de desaliento y pérdida de los personajes, figuras tensas y pintadas en tonos color tierra, hacen que sea una imagen conmovedora.

77) Anónimo

Balaji

Pigmentos y pan de oro sobre madera forrada de tela

120 x 90 cm

C 1990

Balaji es el dios hindú Venkateswara, muy adorado en todo el país. La forma simbólica aquí representada está creada en estilo Tanjore, con colores brillantes, incrustaciones de oro y mampostería. El ídolo, encuadrado por un elaborado marco, está adornado con guirnaldas de flores. El retrato multicolor se ha engalanado con abundantes joyas.

78) Anónimo

Putana

Acuarela sobre papel

53 x 39 cm

C 2000

Putana, una *matrika* (figura materna) de la mitología hindú, se ha representado aquí en su intento de dar de mamar al bebé Krishna con su leche envenenada. La mujer demonio aparece con una cara aterradora, dientes saltones, una mirada malvada en sus ojos, largas uñas afiladas y pechos rebosantes. Su sombrero, vestido, joyas y postura están pintados en colores chillones que resaltan sus intenciones crueles y terribles. La presentación visual se centra en el mito popular narrado frecuentemente en escrituras y libros.

79) Anónimo

Seven Pastimes of Krishna (*Siete pasatiempos de Krishna*)

Pigmentos con pan de oro y madera forrada de tela

90 x 120 cm

C 1990

Este cuadro al estilo de Tanjore representa a Krishna en diversos estados de ánimo y modos. De niño, juega alrededor de una casa con su madre Yashoda. Así aparece en las escenas de los laterales, excepto en la parte superior derecha, donde se muestra levantando la montaña Govardhana para salvar a los habitantes de Mathura. En el cuerpo central se le representa en un columpio con su alma gemela, su esposa Radha. Las imágenes, pintadas y adornadas con oro y brillantes y bellamente enmarcadas, reflejan el amor y la adoración que el artista siente por esta divinidad.

80) Anónimo

Ratha Yatra

Pigmentos sobre tela tratada

72 x 116 cm

C 2012

El Ratha Yatra (viaje en carro) es un festival en el que se trasladan las famosas deidades de Jaganatha, Balabhadra, Subhadra y Sudarshana, situadas encima de carruajes muy decorados en Puri en el estado de Odisha. Tal y como refleja este cuadro, miles de personas se unen a la procesión para formar parte del fervor religioso. La ciudad aparece transformada en un excitante destino colorido. Son notables los detalles de las tres deidades más adoradas y de sus especiales *rathas* (carruajes), con banderas ondeantes y sacerdotes presidiéndolas, a las cuales acompañan grandes multitudes que cantan, bailan y se juntan, y el horizonte con las colinas, las nubes, los pájaros y los árboles de la composición.

81) Vijay Siddaramappa Hagargundgi

Parashurama – 1 of the 10 Avataras (*Parashurama: uno de los diez avatares*)

Pluma y tinta sobre papel

15 x 23 cm

C 2010

El dibujo de Parashurama representa uno de los diez avatares (encarnaciones) del dios Visnú, de quien se cree que descendió a la tierra en distintas épocas y con diversas formas para acercar a los demonios y a la humanidad a la religión védica y salvar a las personas en tiempos de angustia. Parashurama fue un brahmán que se sometió a una penitencia para complacer al dios Shiva, quien le enseñó el arte marcial kalaripayatu, hecho que queda reflejado en su postura, y le dio la famosa hacha que aparece en la imagen.

82) Vinay Sharma

Bygone History (*Historia olvidada*)

Kavad de madera, con cuadros, grabados, soportes digitales y objetos

122 x 335 x 46 cm

2014/15

El Kavad tiene una forma tridimensional y sirve como un templo portátil para contar historias en la tradición hindú. Se le conoce también como «caja de dios» y es muy popular en Rajastán. Cuando la caja se abre, se despliega y revela episodios de una historia en concreto; a menudo son historias sobre mitología y personajes divinos. La revelación de estos Kavad viene acompañada de cantos y música. Esta forma de arte antiguo sigue practicándose en algunas zonas de la India.

83) Vineet Kacker

Soundless Sound (*Sonido mudo*)

Cerámica y piel

66 x 104 x 11 cm

2011 – 2012

Basada en la arquitectura e inspirada sobre todo en el paisaje, el arte y la iconografía del Himalaya, esta obra refleja lo sagrado y meditativo. Con grabados de símbolos caligráficos, los címbalos sugieren un eco de sonidos cósmicos con matices espirituales.

(La obra ha de sujetarse a la pared).

84) Vineet Kacker

Pillar Group I to III – Revolution Pillar, Primordial Pillar & Spirit Marker (*Grupo de columnas, de la 1 a la 3: Columna de la revolución, Columna Primordial y Columna del Espíritu)*

Cerámica y metal

230 x 18 x 18 cm, 170 x 14 x 13 cm y 124 x 13 x 13 cm, respectivamente

2011 – 2013

Esta obra se ha basado en diversas fuentes, entre ellas la geometría de la arquitectura sagrada y los paisajes del Himalaya. A través de un camino de rituales y de la espiritualidad, la serie de la Columna del Monasterio incluye texturas desgastadas y marcas iconográficas en las superficies con referencias a tradiciones religiosas establecidas y a textos antiguos, ya sean hindúes, budistas o de otro tipo. Las columnas meditativas están concebidas como indicadores que delimitan el paisaje interior y como símbolos que constantemente se recolocan y recontextualizan según la época contemporánea.

85) Vitthaldas Sharma

The Moon of Gokul with Cows (*La luna de Gokul con vacas*)

Pigmentos sobre algodón

179 x 121 cm

C 1990

Pintado en estilo *Pichhvai*, el Krishna central está representado como el ídolo de un templo de Shrinathji, rodeado de múltiples vacas y acompañado de *gwalas* (pastores) y *gopis* (doncellas). Cada persona y cada bovino están bellamente adornados y decorados. Las doncellas llevan sus ofrendas en cestas y los jóvenes cargan con sus bastones para guiar a las vacas. La luna ilumina Gokul con imágenes de Radha y Krishna sobre palanquines flotantes pintados en vivos colores.

96) Viveek Sharma

My City, My Lord (*Mi ciudad, mi Señor*)

Óleo sobre lienzo

122 x 152 cm

2012

Ganesh Chaturthi se celebra en India, sobre todo en Bombay, con gran fervor. Después de quince días de rezos, se lleva una estatua minuciosamente decorada por las calles de la ciudad antes de sumergirla en el agua con mucha algarabía. La pintura representa a una enorme muchedumbre de devotos que cargan alegremente la estatua decorada del dios Ganesha, el «fácil de complacer», en una procesión en la que participa el artista.

87) Vivek Vilasini

Include Me Out (*No cuentes conmigo)*

Fotografía digital sobre papel sin ácidos

152 x 163 cm

2011

En este *collage* fotográfico se han utilizado muchas imágenes de personas. Las deidades talladas en la estructura exterior del antiguo e imponente templo en Tamil Nadu se han cubierto con fotografías de cientos de personas de distintas castas, colores, credos y grupos socioeconómicos de toda India y del extranjero. El artista estuvo recopilando las imágenes durante meses. La obra, creada de forma digital, cuestiona la estructura social actual y la lógica de excluir a ciertas personas de los lugares sagrados que van dirigidos a todo el mundo para meditar, orar y estar en armonía.

INFORMACIÓN

Museos y Exposiciones

Fundación Municipal de Cultura

Ayuntamiento de Valladolid

www.info.valladolid.es

exposiciones@fmcva.org